☆ BERNARD DEYRIES ☆ DENYS LEMERY ☆ MICHAEL SADLER

漫畫西洋音樂史（全）

郭乃惇
楊麗仙 合譯
屠美芊

無疑的，本書不但提供您有系統的資料，更重要的，乃是希望您從中得到喜樂。同時，我們也感謝這些大音樂家們，由於他們卓越的貢獻，使我們也能分享、感受到宇宙中最美、最真之處。

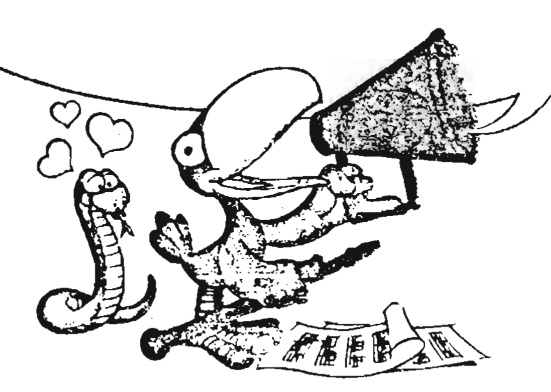
橄欖文化事業基金會出版

原著：Bernard Deyries
Denys Lemery
Michael Sadler
譯著：郭乃惇（政大歷史系畢，文化藝術碩士）
楊麗仙（政大企管系畢，師大音樂碩士）
將美苯（師大音樂系畢）
校訂：吳仁瑟（實踐音樂科畢）

漫畫西洋音樂史 (上)(中)(下)

本書共分為三冊，每冊備有卡帶欣賞，可邊聽邊觀賞漫畫，將幫助您對西洋音樂的來龍去脈有個完整又清晰的認識。本套書誠為青少年學習西洋音樂的最佳入門指導。

出　版：財團法人基督教橄欖文化事業基金會

地　址：台北市館前路59號地下樓

電　話： 3121995

登　記：行政院新聞局登記證局版台業字第二六〇〇號

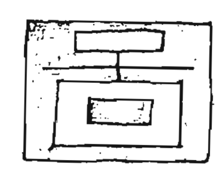
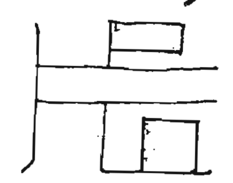
日　期：中華民國七十四年元月

親愛的 者(或 者)

在這本幽默的

裏

您會發現到有**很多**的

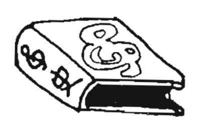

而只有 很少的說明文字

我們所盼望的是提供您一些

音樂上的

如果您願意更多的“我 ♡ 𝄞”

您最好需要認真去讀專門的

只是這種書裏有

太多的說明文字 文字 文字

而只有 很少的圖片

這本書藉著生動活潑的畫面，將人類音樂藝術領域中，
最寶貴的旅程，與重要的時刻，一目瞭然的呈現在您的眼前。

從模仿大自然的聲音開始
到莊嚴純淨的葛麗果聖歌
以及活潑的吟遊詩人
文藝復興時代的多樣性
巴哈集各家之長，結出充實的果實
到貝多芬那無可匹敵的完美境界
以及威爾第愛國情操的流露
華格納哲理般，引人深思的樂劇
到史特拉汶斯基那種反叛性的原始調子
以及强凱吉實驗性的現代音樂……

目錄

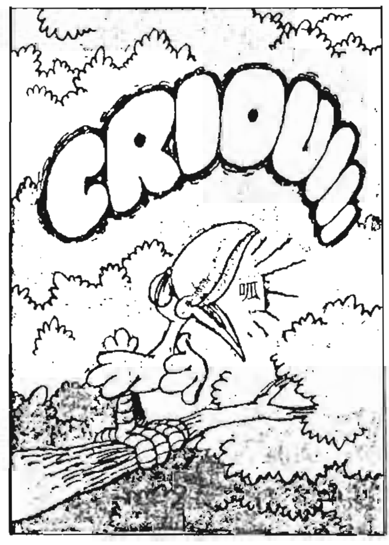
昇幕吧，拉達，我們已準備好了！
你可以聽見我嗎？魯道恩？!
喂！你的角露出幕外了！
各位女士，各位先生，再過一會兒第二幕即將開啓，是有關於音樂的歷史。
太美妙了！這段交響樂…啦啦…
噓！後台請小聲一點！

話說音樂開始於人類的故事……

石器時代：人類爲了對抗大自然、野獸，因此發明了用以挖掘的工具以及狩獵用的武器。
第一個“有音樂性的”樂器就這樣開始了⋯。

一根空樹枝或一根老骨頭可製成一支笛子（管樂器）；一張拉緊的皮可製成一個鼓（敲擊樂器）；而一個上弦的吉他則可視爲一個吉他的弦（弦樂器）

5000年前：
埃及一
在尼羅河流域，無論是牧人、農人或水手，只要在工作，他們便引吭高歌。
直到現在他們還是保持這個特色。
勞動歌
音樂成爲傳達愛意
的情歌……
（埃及豎琴）
埃及文字
音樂也用在
宗教儀式上…
（埃及讚美詩）
由於雕刻紀念碑的工作
進行緩慢，使得官方
公開的慶典儀式延遲了
些。
音樂還有運用在各個不同的活動或慶典中……

這是一幅有關蘇美人管弦樂團的圖——他們看起來似乎不是很歡樂的樣子（根據殘存的文獻顯示蘇美人的音樂以哀傷者居多）。在圖中你可發現到豎琴（里拉琴）、簧樂器（蘆葦桿）以及銀笛等正在合奏一首曲子，——這些樂器在埃及是聽不到的。

巴比倫（2800～1000BC）
亞述（950～612）

喪禮的情形，每個人都非常的悲傷，音樂家們彈奏著喪禮進行曲，婦女們傷心的流淚哭號（職業〝哭〞手例外），男人們則撕裂衣服表悲痛不已極。

哦！
生命…？

她是一位〝職業哭手〞

這些旋律都沒流傳下，僅管專家們相信亞述人已經發展出一套記譜法，用以記錄他們的音樂。亞述文明僅帶給了西方世界 1 小時 60 分鐘，一天 24 小時，一星期七天的觀念。

約西元前1000年，希伯來王國時代：

毫無疑問的，大衛王在當時是一位最偉大的作曲家以及詩人。音樂對他是如此的重要，以致於他著手組織一個 300 人的唱詩篇的合唱團，並且以樂團伴奏——包括豎琴、里拉琴、鐃鈸，以及超過 100 支的喇叭吧！

約三百年後…

隨著以色列王國的消失，
音樂的神聖性已沒有那麼多了。
先知們在教訓眾人時，通常
祇以鼓和抱琴和著伴奏。

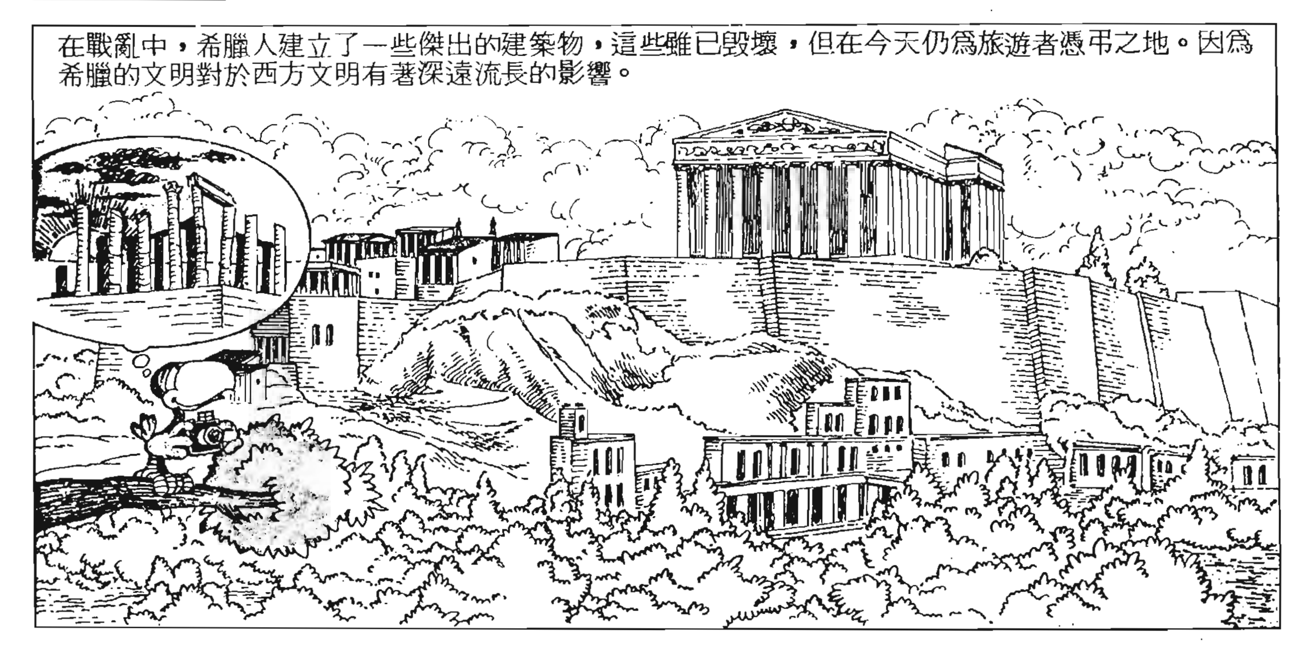
希臘的傳說中，提供了幾個有關音樂可以產生神奇力量的例子。……當奧菲歐合著里拉琴唱歌時，地獄的守門查倫爲之著迷，忘記任務，奧菲歐得以悄悄通過遺忘河去會見他所鍾愛的尤里底西。

希臘人出征、行軍皆以音樂爲行進節拍，因爲音樂能鼓舞信心。此舉成爲後來世界各國軍樂隊之由來。

在戰亂中，希臘人建立了一些傑出的建築物，這些雖已毀壞，但在今天仍爲旅遊者憑弔之地。因爲希臘的文明對於西方文明有著深遠流長的影響。

在希臘的戲劇中，音樂扮著一個重要的角色。音樂與字辭按照規則　結合起來。
隨著勞動歌和讚美歌之後，出現了另外一種不同的音樂。一個藝術工作者他的主要任務是創造〝美〞

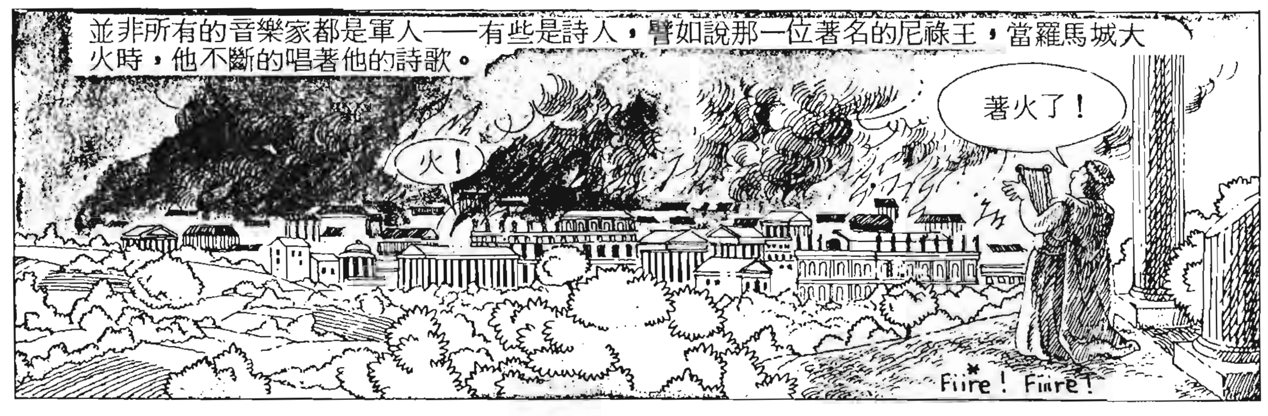
在特爾非城的歌手歌唱比賽，獎章被頒給勝利的歌手，也吸引了許多歌手前來觀賞，這種情形如同今日一般。

希臘的詩是建立在歌上。荷馬的兩大史詩——“伊利亞得”和“奧得賽”，是以詩歌體寫成的。傳說中的海妖，其美妙歌聲足以蠱惑水手狂喜而不自禁。爲使海難不致發生，唯有一步步謹愼慢行。

爲了〝記錄〞當時的音樂，希臘人發明了他們自己的樂譜符號。

西元前 200年 ……羅馬人征服了世界。

勝利者從戰場上凱旋而歸，並受到羅馬熱烈的歡迎。當軍樂隊及士兵列隊行進時，大號發出了令人鼓舞的聲響。

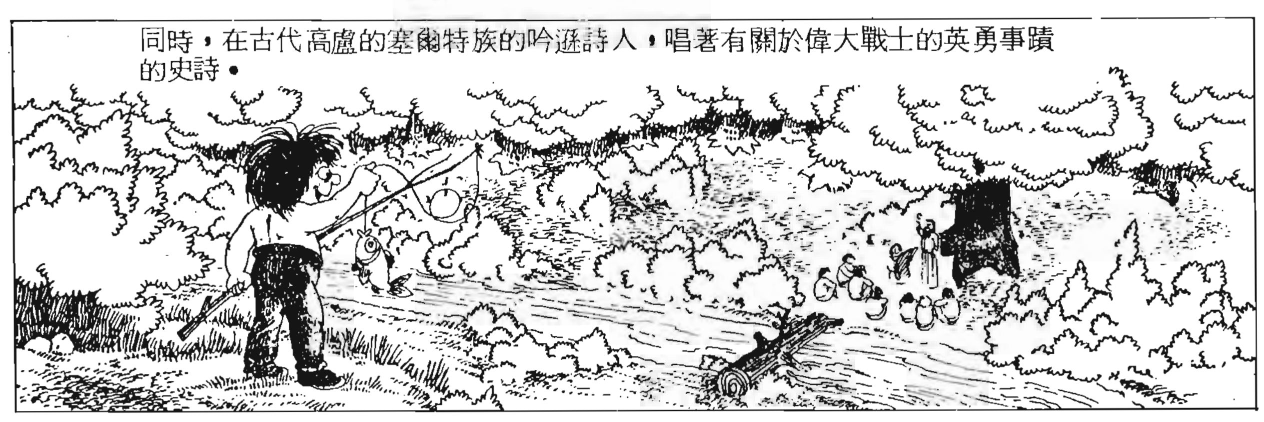

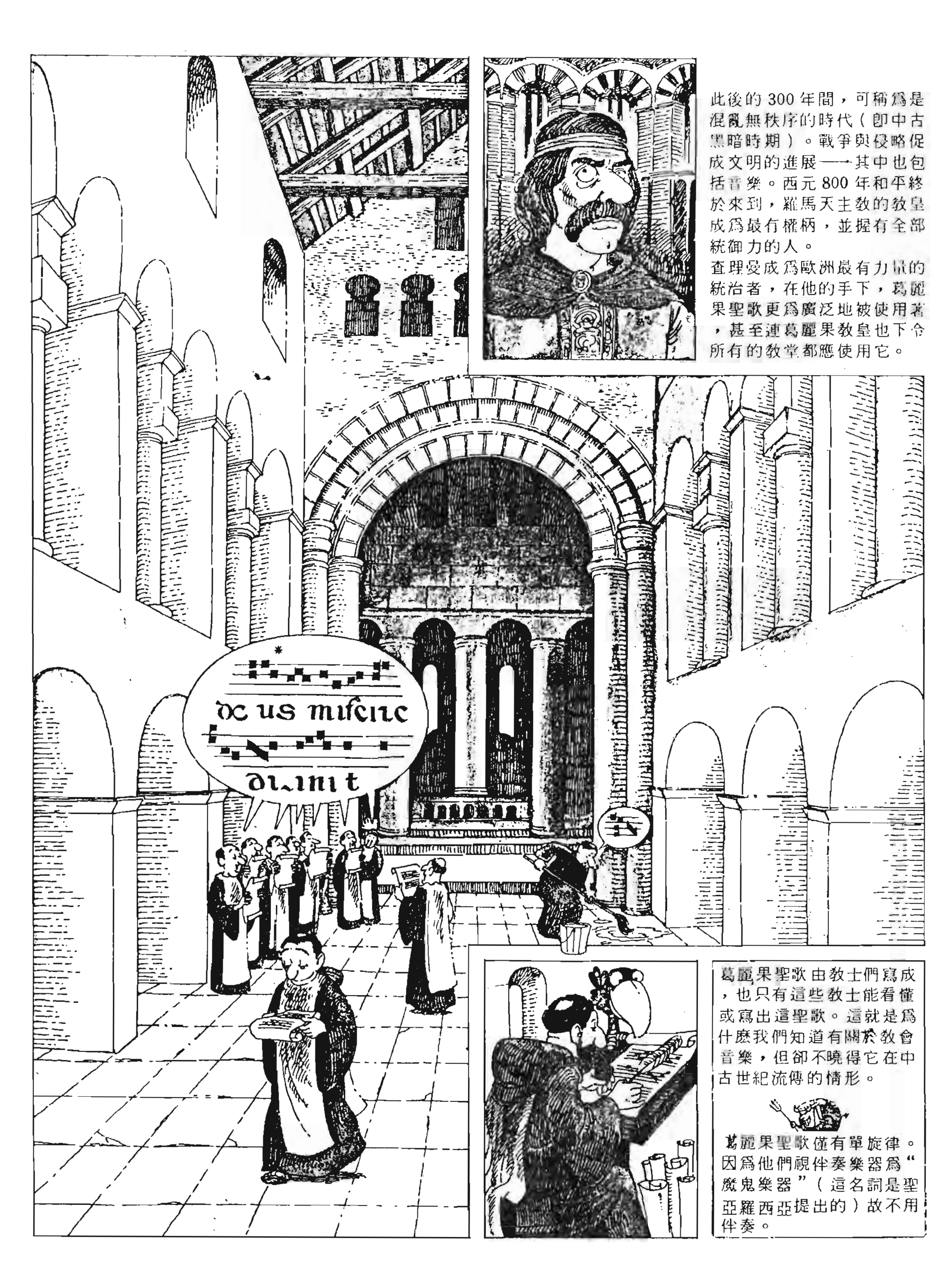

從東方來的野蠻民族侵入了羅馬，使得羅馬帝國崩潰瓦解。戰爭與愛情再度成爲作歌者之題材——只是人物上轉變成野蠻民族爲主角。最有名的傳說莫過於“尼貝龍之歌”，這部巨大的史詩（有關於斯堪地那維亞與日耳曼民族的），在後來曾大大的鼓勵了華格納的創作（參閱第77頁）。

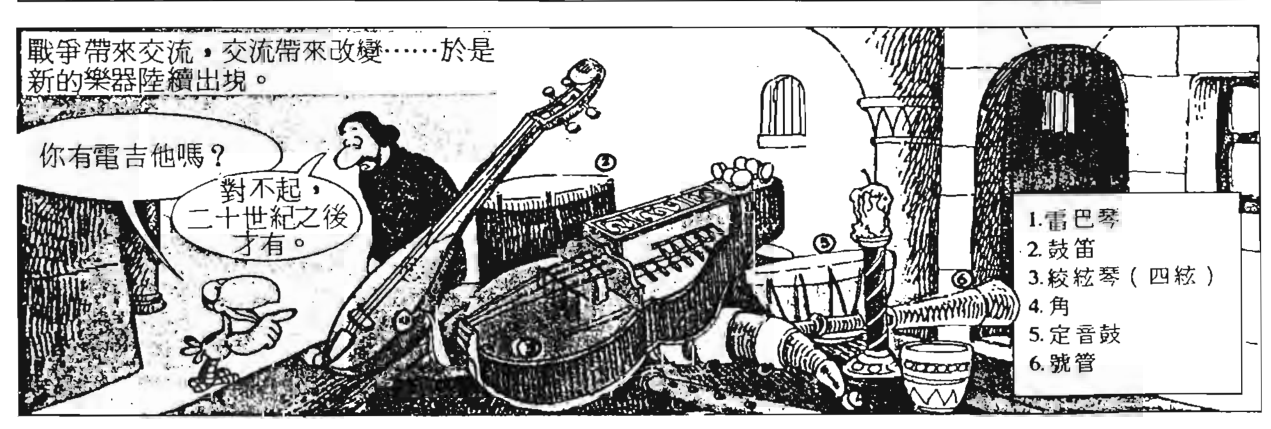
著火了！

尼貝龍史詩對於野蠻民族的重要，有如伊利亞達和奧得賽史詩對於希臘人之重要一般

此後的300年間，可稱爲是混亂無秩序的時代（即中古黑暗時期）。戰爭與侵略促成文明的進展——其中也包括音樂。西元800年和平終於來到，羅馬天主教的教皇成爲最有權柄，並握有全部統御力的人。
查理曼成爲歐洲最有力量的統治者，在他的手下，葛麗果聖歌更爲廣泛地被使用著，甚至連葛麗果教皇也下令所有的教堂都應使用它。
DE US MISERE
DIXIT
葛麗果聖歌由教士們寫成，也只有這些教士能看懂或寫出這聖歌。這就是爲什麼我們知道有關於教會音樂，但卻不曉得它在中古世紀流傳的情形。
葛麗果聖歌僅有單旋律。因爲他們視伴奏樂器爲“魔鬼樂器”（這名詞是聖亞羅西亞提出的）故不用伴奏。

阿拉伯人統治了西班牙和西西里，在這裏阿拉伯人發展出一個非常高度化的生活形態。在哥多華（西班牙南部）他們建立了宏偉的圖書館，以及600座清眞寺。他們甚至引進了路燈，這東西甚至是在700年後的巴黎、倫敦才能看到的！阿拉伯的音樂及樂器普遍的影響了整個南歐地區。

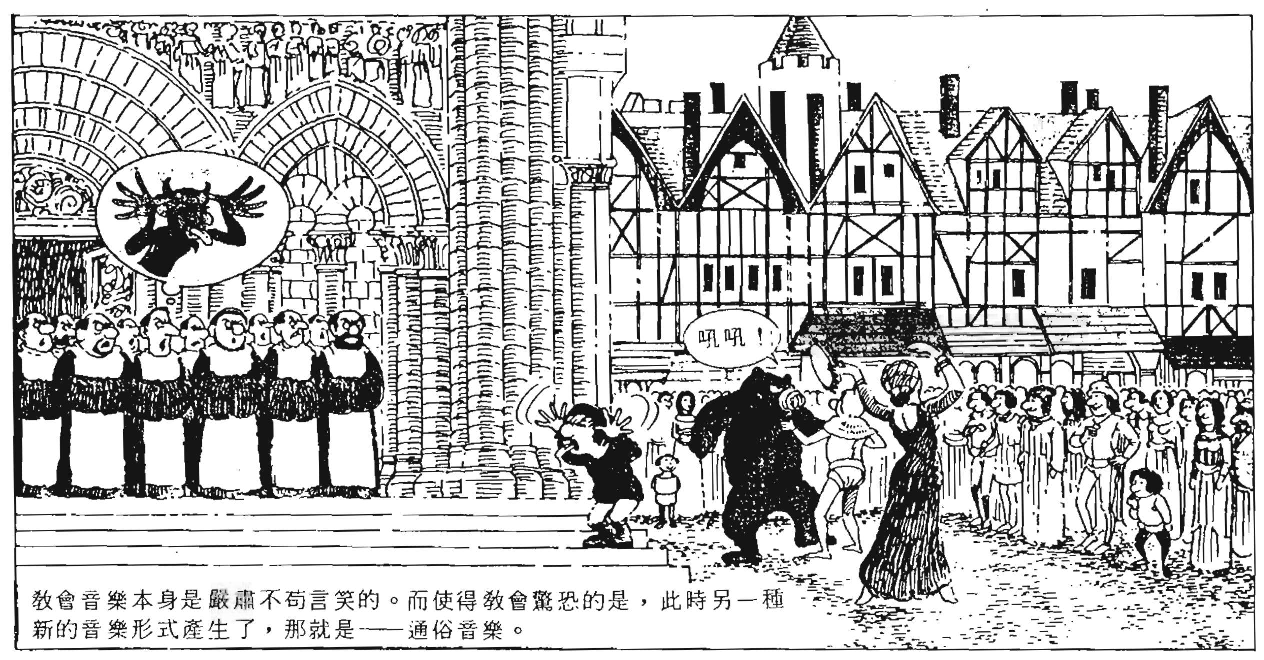

中古世紀前期，音樂是以單旋律線爲基礎，後來就漸漸複雜，於是形成所謂的〝多聲部音樂〞。它是包含了許多不同旋律的一種音樂藝術，全建立在單一調上。首次人們驚訝的發現它的美妙效果。

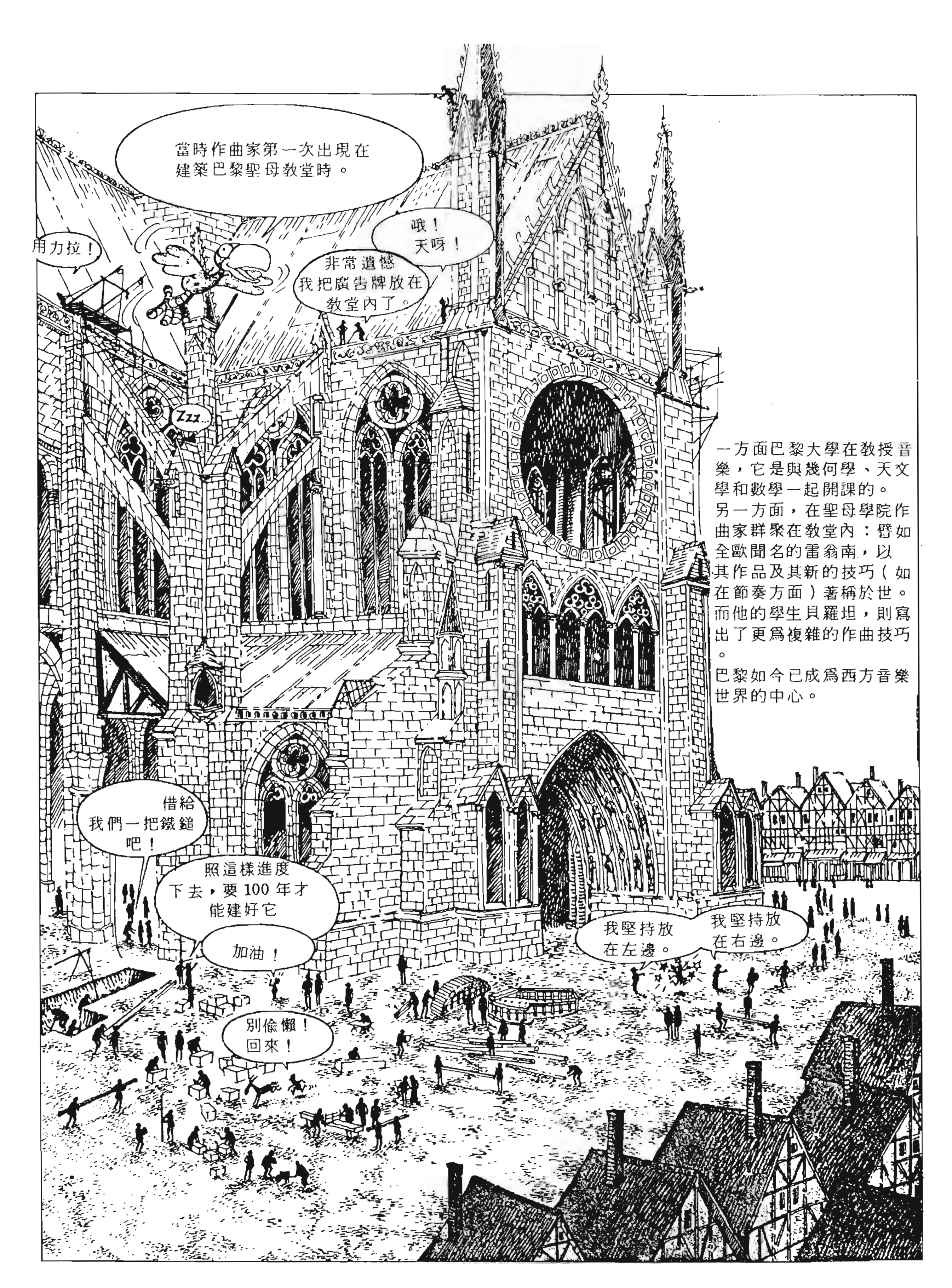

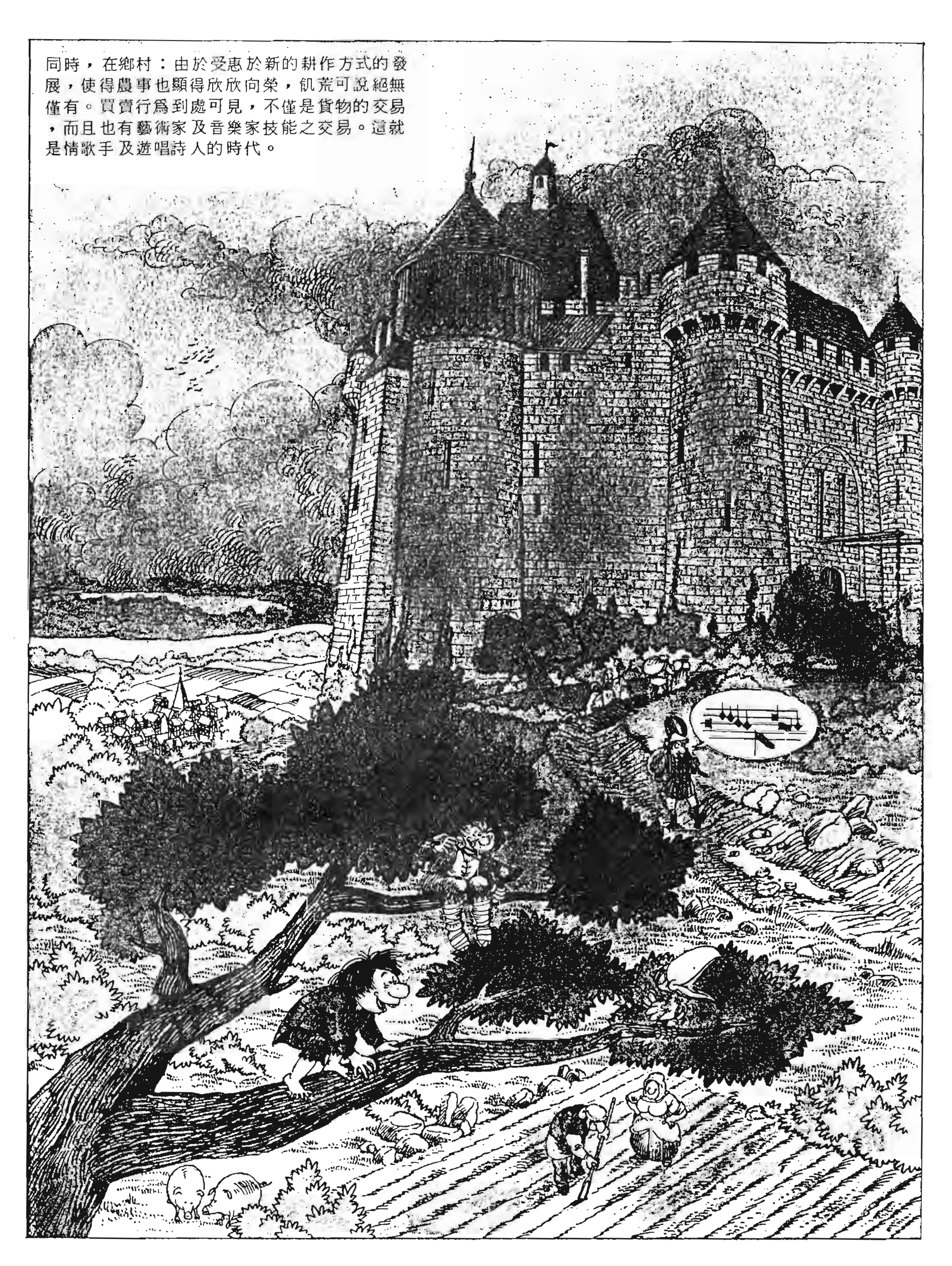

當時作曲家第一次出現在
建築巴黎聖母教堂時。
用力拉！
Zzz...
哦！
天呀！
非常遺憾
我把廣告牌放在
教堂內了。
一方面巴黎大學在教授音樂，它是與幾何學、天文學和數學一起開課的。
另一方面，在聖母學院作曲家群聚在教堂內：譬如全歐聞名的雷翁南，以其作品及其新的技巧（如在節奏方面）著稱於世。而他的學生貝羅坦，則寫出了更爲複雜的作曲技巧。
巴黎如今已成爲西方音樂世界的中心。
借給
我們一把鐵鎚
吧！
照這樣進度
下去，要100年才
能建好它
加油！
別偷懶！
回來！
我堅持放
在左邊。
我堅持放
在右邊。

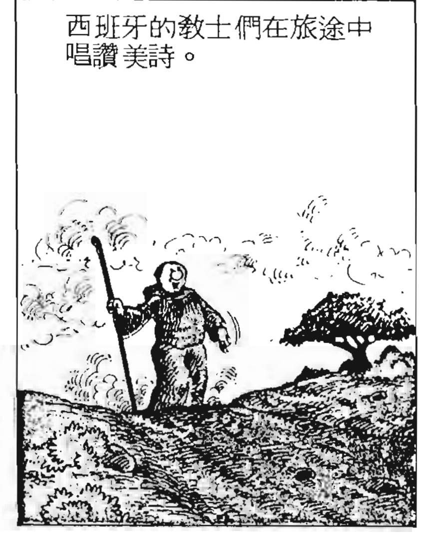

同時，在鄉村：由於受惠於新的耕作方式的發展，使得農事也顯得欣欣向榮，飢荒可說絕無僅有。買賣行爲到處可見，不僅是貨物的交易，而且也有藝術家及音樂家技能之交易。這就是情歌手及遊唱詩人的時代。

Jerusalem
情歌手出身低微，遊唱詩人出身高貴，但他們基本都是音樂家。他們一個城堡接著一個城堡旅行，唱出高貴的騎士英勇的事蹟，這些題材不外乎戰爭，愛情和十字軍等等。

吟遊詩人最受歡迎的題材，莫過於有關英國國王查理獅心的故事。

通俗音樂迫使教會音樂以一種神秘形式演出。他們通常在教堂門階上，上演著。

整個歐州迷漫在歌聲裏…，
在德國歌手歌頌自然界的美麗。

西班牙的教士們在旅途中唱讚美詩。

義大利的法蘭西斯教士，唱出對動物關愛的歌。

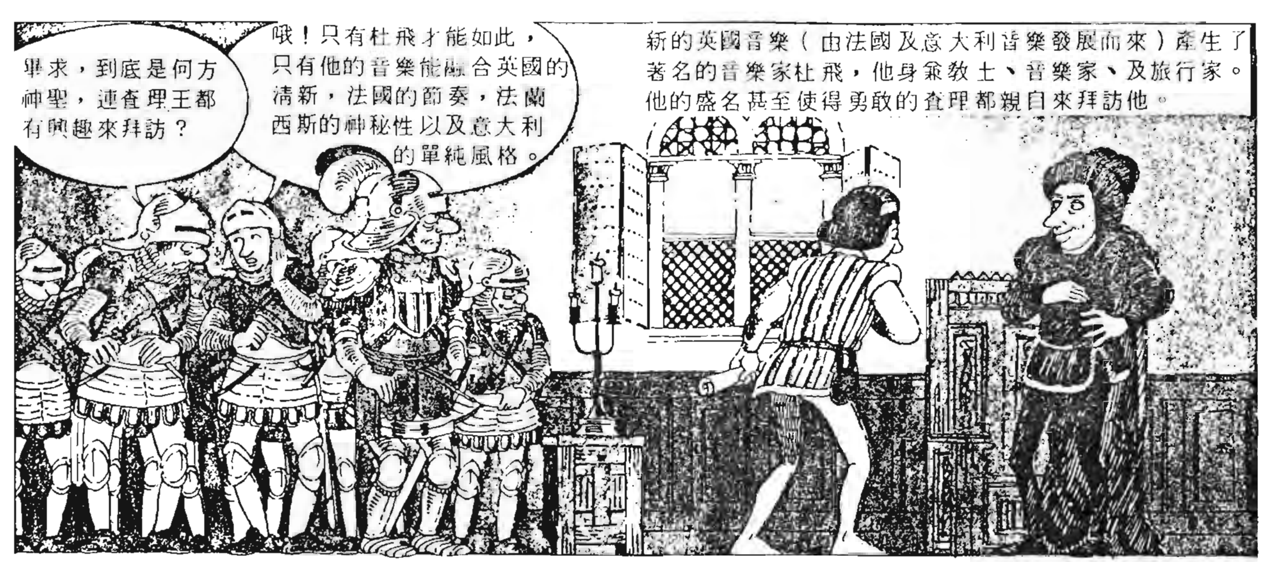
1300 年左右，法國的非立浦維特卡教，寫了一本書“新藝術”。內容是有關於新的作曲技巧。
新藝術第一個重要的作品是“ 驢王非佛羅 ”是由一群音樂家共同寫成及演出的。
這是一個諷刺社會的作品。由於“幸運”女士之託福，非佛羅（驢）繼承了王位，但是貴族與教士爲了保有他們的特權，故極樂意效忠臣服於驢王之下。他們安排了一場武士騎馬競賽，善惡相對抗，但是沒有分出勝負。
戰事再啓，英法戰爭爆發，這場戰爭足足打了 100 年•再度的爭戰使所經之地成爲飢荒與疾病之淵藪。
火燒了
明顯的，音樂處在這個不和諧的時期是無法興盛的，但音樂家們還是隨著軍隊，向旅行者甚至是敵軍學習音樂之事
我們談談音樂好嗎？
不太好吧！環境不太對稱
Fire!?

在意大利有一位蘭丁尼，他有著非凡的技巧，他雖然眼盲，但却精於彈奏所有樂器，而且也精通天文學與哲學。但使他眞正聲名卓越的是他的作品。在"新藝術"中，他的音樂極具吸引力且老少咸宜，極受歡迎。

英國的作曲家，雖是一開始都是承襲於法國聖母院學派，但不久即轉向新藝術高度複合音樂之研究，且全心投入於旋律的創作。此時音樂重新獲得契機而活躍起來，連帶著英國的聯盟——勃爾根（在法國中部）及法蘭德斯（在法國北部）也深受其影響。

杜飛

明查伊斯

奧格罕

奧伯理查

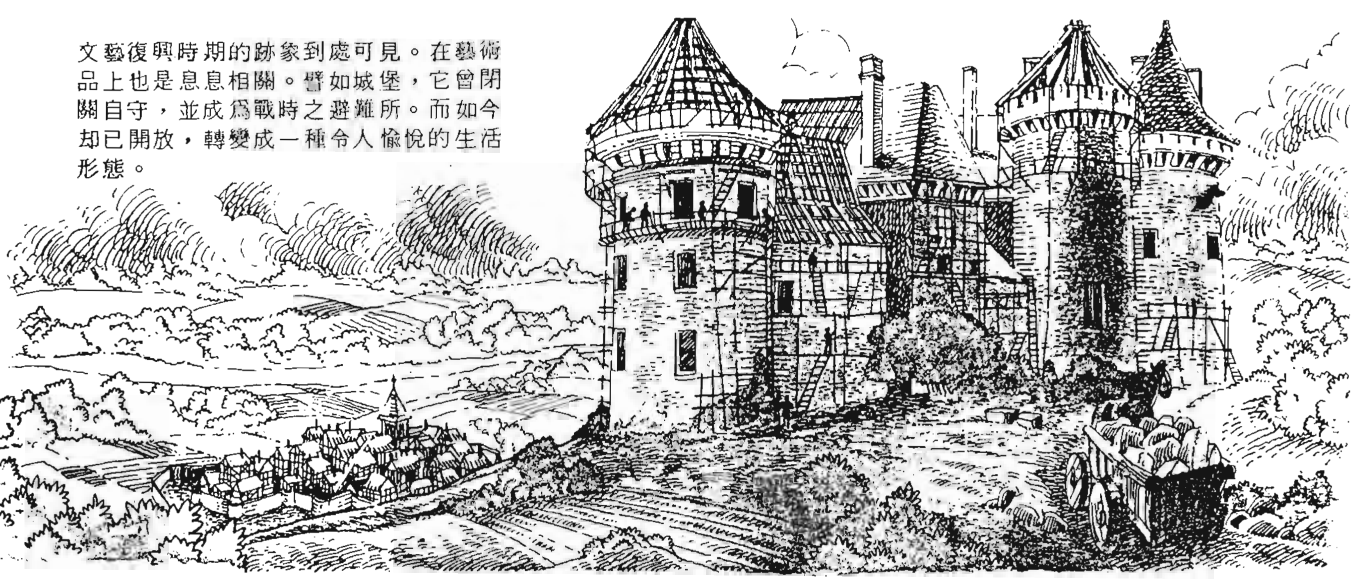
各位女士、先生請勿抽煙，謝謝。右上方是奧格罕（1420－1495），他是托爾修道院之寶。他以其精煉的對位及卡農技術作曲受到讚賞，目前所知的第一首安魂曲是他所寫。

左下方是奧伯理查（1450－1505），這位作曲家創作了大量的彌撒、經文歌以及受難曲。

上方正中央是明查伊斯（1400－60）他聯合了專職的教士音樂家以及持弓弩的武士聚集在勇敢的查理的宮廷中。

左上方是我們的老朋友杜飛（1400－74），15 世紀最偉大的法蘭德斯樂派的作曲家。

中古時代的音樂家就到此告一段落，下面則開始另一個新階段了。

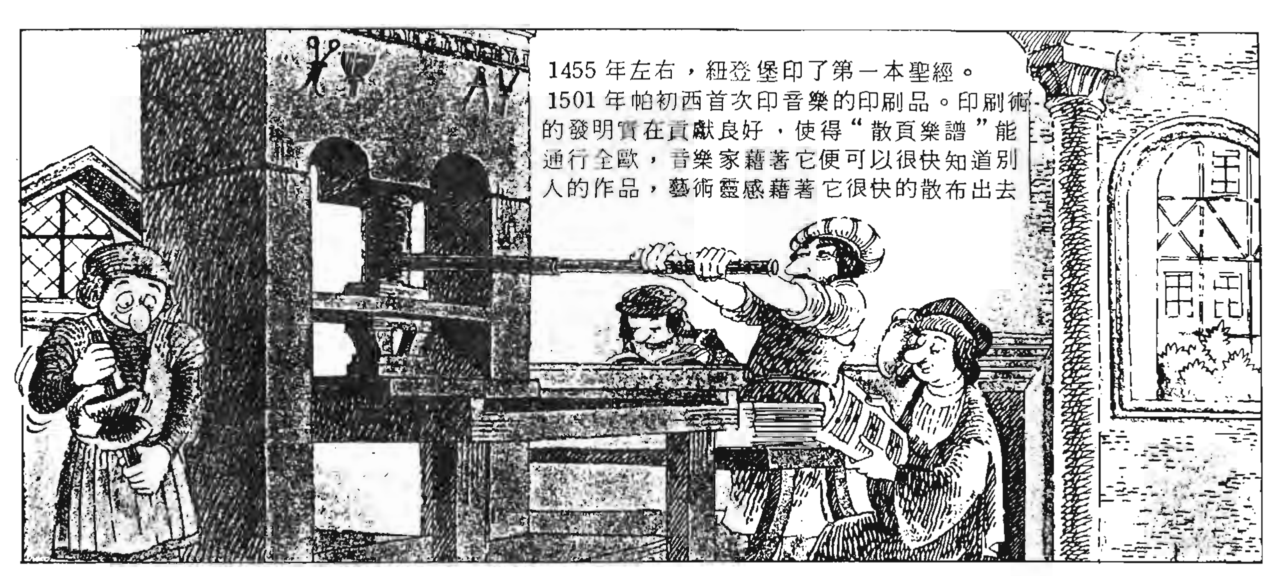

文藝復興時期的跡象到處可見。在藝術品上也是息息相關。譬如城堡，它曾閉關自守，並成爲戰時之避難所。而如今却已開放，轉變成一種令人愉悅的生活形態。

國王與王子競相爭奇，一個比一個更加引人注目，他們聚於閃爍的宮廷之中，扮演著畫家、詩人和音樂家。在法國的法蘭西斯領導下，當時一群極卓越的藝術家們，被吸引到他那裏去。
多輝煌、燦爛的宮廷啊！
別回眼，杜西耀眼的藝術家會令你著迷。

怎麼搞的，響起了一陣警鐘聲？

精緻圖案式的花園被開闢出來。園藝學也一步步地建立起來。
狩獵
巴黎的喧擾
法國作曲家約南肯，認為人們日常生活所發出的聲音，足以成為音樂素材成功表現之因素，他便從事這項工作。他的歌曲包含了狩獵聲、巴黎的喧擾聲、張家李家長短聲，甚至還有著名的馬麗格那戰役聲。在這曲子裏，歌手模倣戰爭情況發出各種砍殺碰撞聲音。
咕嚕嘀哩？×＊△○
cluck..cluck..
cluck,cluck..
張家長，李家短
約南肯的歌馳名全歐洲。音樂家們不久即受到他歌中自由表達方式的影響。譬如法蘭西斯（或意大利）的維爾特，他發展了“牧歌”，另如法國的拉素斯也受其影響，他的事蹟在後面會介紹到。
CRUMP
轟
BOOOMM
BANG! BANG!
碰
砰砰
CLIPPETY SPLASH CLIPPETY
嚓
馬麗格那戰役

JOSQVINVS PRATENSIS

約斯堪

按年代先後次序而言，文藝復興時期的第一位音樂家是約斯堪。他雖然出身在法國的畢卡地，但卻活躍在意大利有四十年之久，晚年時才回到老家（法國）。他的音樂較文藝復興前的更有創作性及不拘於原有形式，因此聲名四起，常應歐洲諸國委託作曲。而他的委託者常常是顯赫之輩，如教皇路易士XII（法國）。漢堡堡主，奧地利的瑪格利特但無論對方是誰，約斯堪只有在靈湧時才作曲。

你有沒有跟他預約呢？

預約?! 我的經文歌早在 2 年前就預約好了

我只要一首短歌，我有這機會嗎？

大部份的音樂家只能作他們所能作的曲子，而約斯堪却能作出我們所要的曲子。

我是從國王那裏來的。

我呢？來自於更尊貴之處！

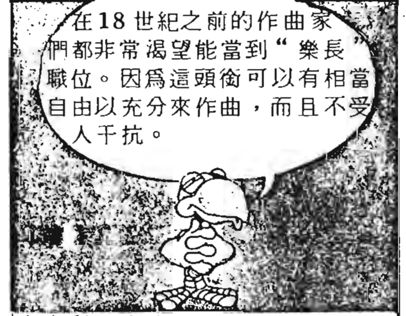
有一天，西西里的總督路週法蘭德斯，偶然發現有一個12歲的小男孩有著一副非常悅耳的聲音，他便決定帶這男孩跟著他。

這男孩就是羅蘭拉索斯

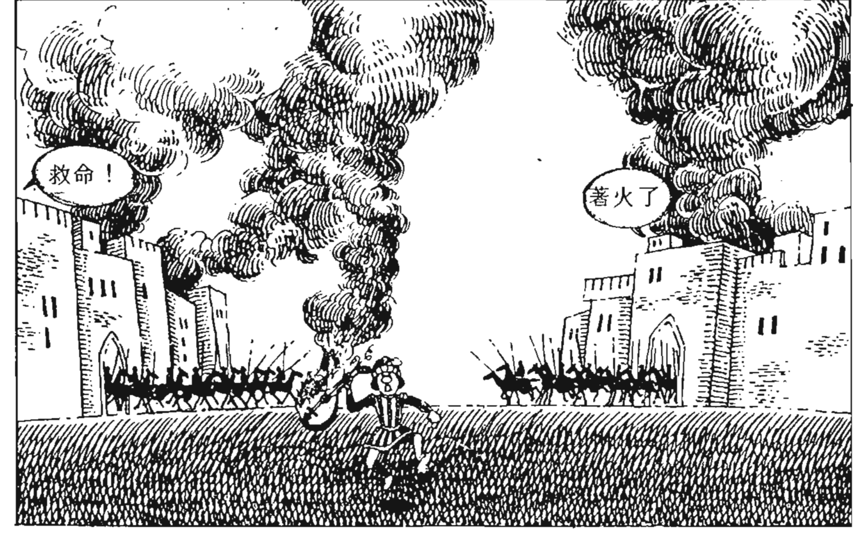
這小孩隨著他的主人到處旅行，學習音樂。

後來他又到過意大利、英國、德國（他曾在馬尼奇，擔任一段時期的樂長）他以作曲家享譽於世，他的作品超過2400首以上（比巴哈和莫札特的總數還多），他的音樂反映了　他那個時代的風格

他是文藝復興期最後一位音樂家。

意大利與德國在當時都是一個小的獨立邦國。只要不打仗的時候他們便互相誇耀自己的宮廷宏偉富麗。自然的，藝術家、音樂家也競相推出新作，如此却產生了本色化通俗音樂。因此形成了所謂的“意大利形式的”、“英國形式的”等不同風格。

1536年，另外一個令人驚奇的小男孩巴勒斯提那出現在意大利，當他11歲的時候，他的父母將他交給教皇監護，他成爲教庭唱詩班之一員。

〝牧歌〞是一種以通俗調寫成的情歌，但是完成於一些非常熟練技巧的音樂家之手。瑪蘭日歐及維其兩人都充分地運用此種手法來作曲。其中有一〝牧歌歌劇〞被上演著，它有著令人難以置信的複雜情節以及人物性格。

在拿坡里：吉索羅多是一個富有的領主，當他心情愉悅時便寫作音樂，而却不顧當時的音樂形態。他所寫的“牧歌”是如此的新，以致於人們往往認爲他是一位“現代”作曲家。他的私生活曾有過一段陰暗的事件：

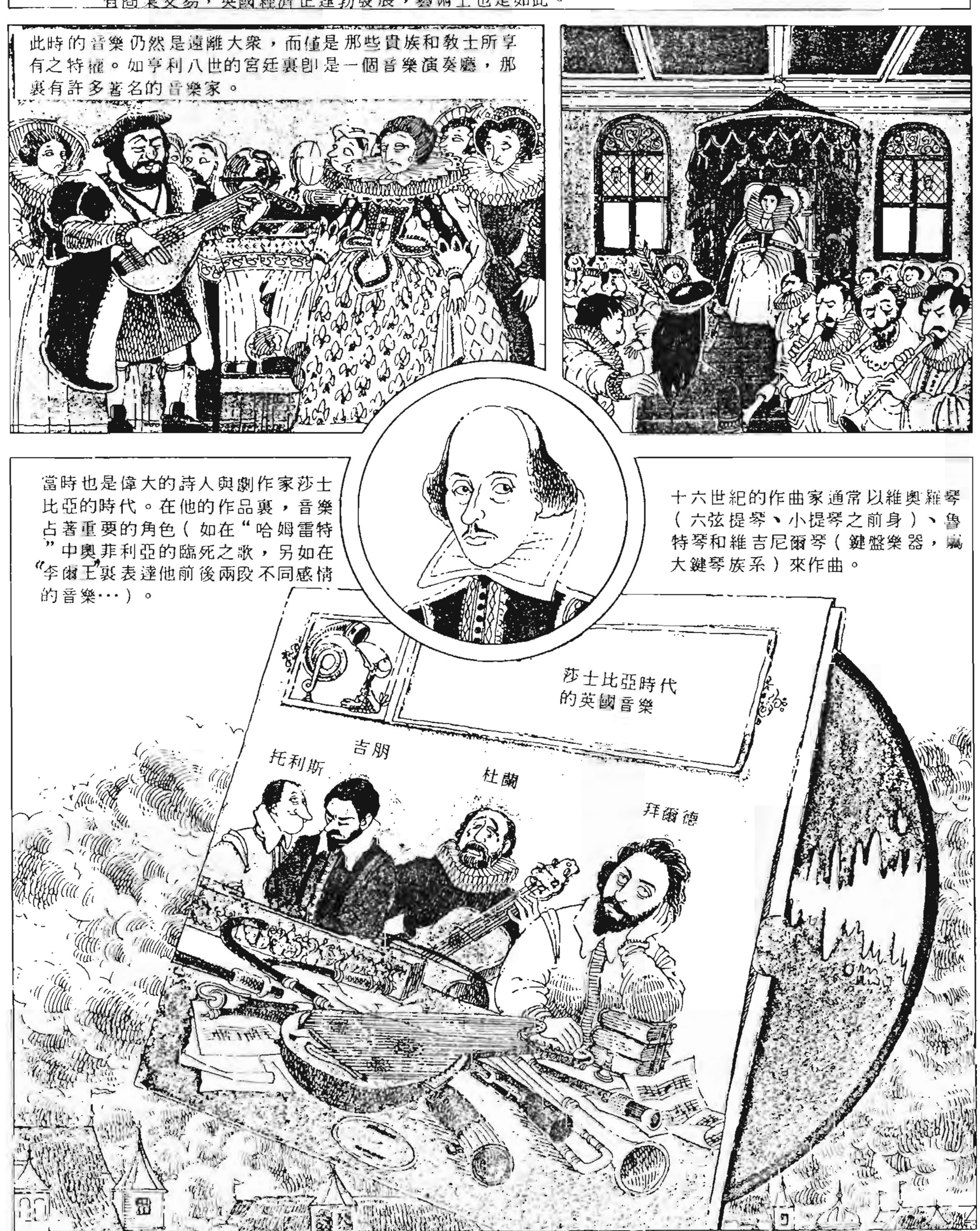

在法國：由法蘭西斯一世發展出一種“甜密的”文藝復興的生活方式。在經過一個騷亂的王朝——即凱薩林女王、路易十三和亨利四世，一連串的宗教戰爭、暗殺、决鬥和密謀等。使得音樂無法發展，僅有少量的芭蕾及宮廷音樂可以緩和這流血不止的局面

在英國：一切都顯得美好，在亨利第八的圖托王朝，瑪麗及伊利沙白一世正控有美國，且正開始跟印地安人有商業交易，英國經濟正蓬勃發展，藝術上也是如此。

西班牙：在菲立浦二世時，他企圖在軍事力量上超過英國。但在 1588 年，他派遣無敵艦隊遠征英國，却碰到對手。

在馬德里的皇宮中，維克多利亞的音樂被演奏著──屬於西班牙傳統。而莫拉累與卡貝然的音樂則受法國及意大利之影響。

發射

這兒有兩種跳舞的場景：一爲一般農民階級，另一爲貴族階級。而値得我們注意的是：這裏的樂器一直是作爲伴奏的角色，直到今日還是如此。

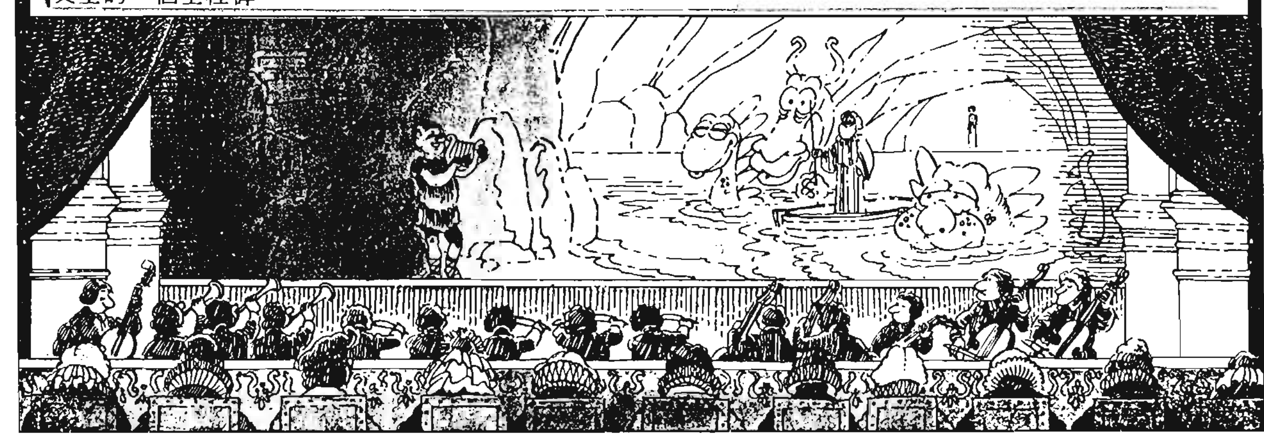
緊跟著 16 世紀末，新的樂器不斷地被聽到，且更擴大了原有的“樂器家族”。在此幅的音樂會中，一個大鍵琴可被底下十幾種樂器一起伴奏：

1.魯特琴。 8.小提琴。
2.奧非利安琴。 9.長號。
3.西塔隆琴。 10.豎琴。
4.定音鼓。 11.畢高德低音木笛
5.維吉尼亞琴。（屬長笛類）
6.低音古提琴。 12.次中音克倫管。
7.考特管（屬雙簧管類）

普勒特立斯這位德國作曲家是發現樂器本身價値的先驅者之一。事實上，他也只譜寫了樂器的作品。在 17 世紀初，他出版了大量的論著，在其中他闡揚了有關於樂器和音樂結構的理論。

我們回顧一下意大利吧！讓我們偷看一下孟都爾公爵的官邸！
這公爵是真正的創始者。他是藝術家及業餘煉金術士的資助者，同時他也是兇暴而粗鄙之人。他使藝術家成名，但却不付給他們酬勞，藝術家不過是他的傀儡而已。
二樓：我們可以看到羅密正在畫詩人塔掃的肖像畫，他的畫技是舉世無雙的。
一樓：蒙特威爾第這位當代最偉大的意大利音樂家，他正在引介他的作品終曲中的人物。
同時，在最底層：公爵正在提煉蒸汽，企圖讓它變成黃金。
塔掃何其有幸，獲大畫家之青睞

奧菲爾和尤里狄西的傳說（我們在前面已述及過），是作曲家非常愛好的作曲題材。蒙特威爾第是首先將已譜成歌劇的作曲家之一。他取名爲“奧爾菲”（1607年），是以抒情的吟唱戲劇體寫成的。這是音樂史上的一個里程碑。

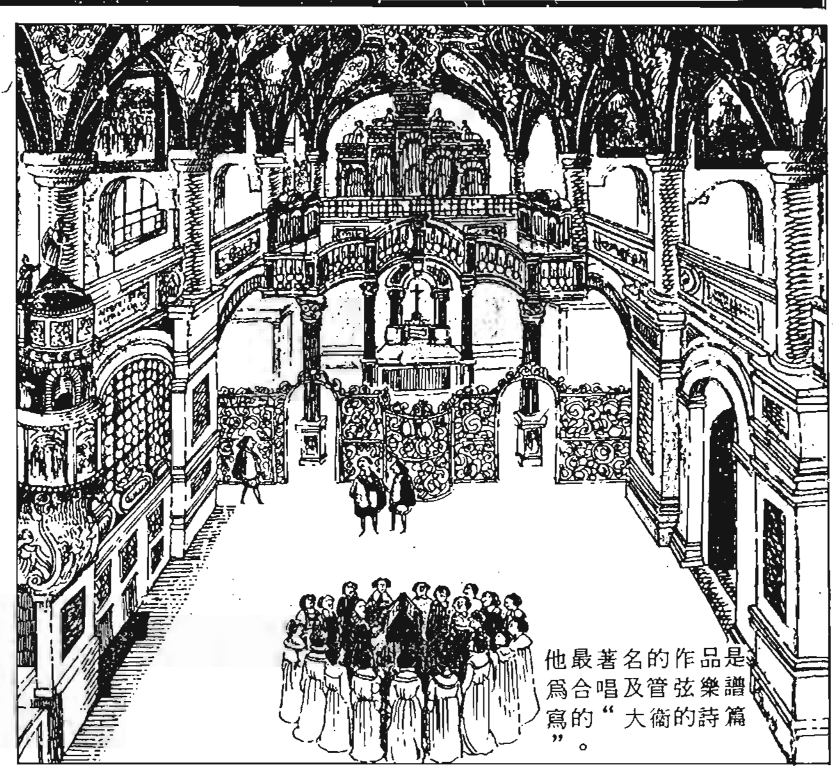

由於文藝復興的驅動，使得17世紀遍及了德國音樂，不過意大利音樂仍有它的巨大影響力存在。

當他在學習維奧爾（小提琴前身）及作曲藝術時，他已和當時的年輕的國王路易 14 成爲至友，他並且教他各種新奇好玩的舞步。

盧利（ 1632 — 87 ）是國王的寵臣之一。他的音樂經常被演奏著，而與他同時代的人的作品却被忽略掉了。

他的主要作品除了感恩曲及聖母頌之外，還包括了一系列的鼓號曲，作爲回報國王的厚愛之意。

德拉蘭德

夏邦泰

庫普蘭

在當時，足以與盧利相抗衡的音樂家，恐怕只有夏邦泰一人而已。他創作了一系列令人鼓舞的成功作品，例如感恩曲等等。

誰是電視上最可能出現的主角？

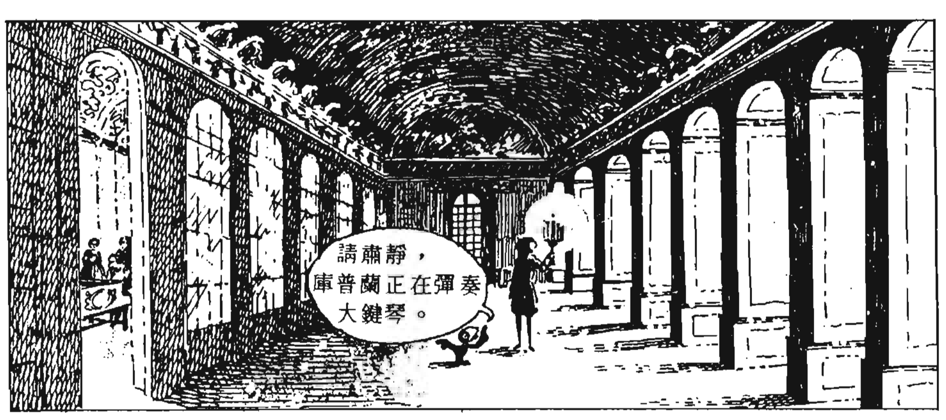
但是盧利仍然在那個時代屹立不搖，他不但是皇室作曲家，而且成爲劇場的音樂指導者，長達 16 年之久，他建立他的“音樂王國”。盧利另外也在摩利里擔任舞蹈指導，他作有系列的“喜劇芭蕾”。盧利經常以一根棍子擊地打拍子指揮，有一次當他在指揮感恩曲時，一不留神棍子擊到了他的腳，不久即因腳傷而過世。

17 世紀末可說是路易王朝的統治時代。

庫普蘭在 1668 年誕生在這個沉悶的世界。不久他即成爲衆所皆知的法國大鍵琴權威，他同時是大鍵琴及管風琴的名演奏家，並且也爲這些樂器寫了許多作品。

18 世紀開始，法國與意大利音樂之贊助者即長期不和，例如有“小丑爭吵”的事件發生。甚至連皇宮裏也分成兩派，親意大利及親法國派，彼此互相攻擊。

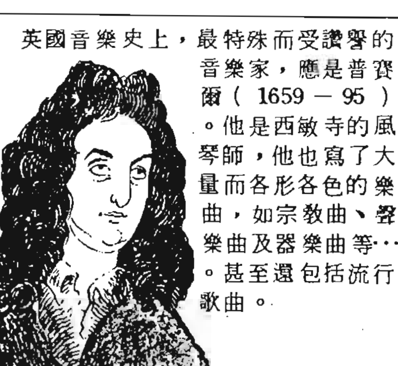
拉摩（ 1683 — 1764 ）是法國歌劇的大師。

他被視爲一位重要的音樂理論家，同時他也寫了 32 部歌劇，包括“卡斯脫與波路斯”、“海波與愛麗斯”、“華麗的印第斯”等等。另外他也寫作大鍵琴曲。在他的音樂會作品中，樂器首先在音樂史上扮演著獨奏的角色。

1666年：倫敦大火。

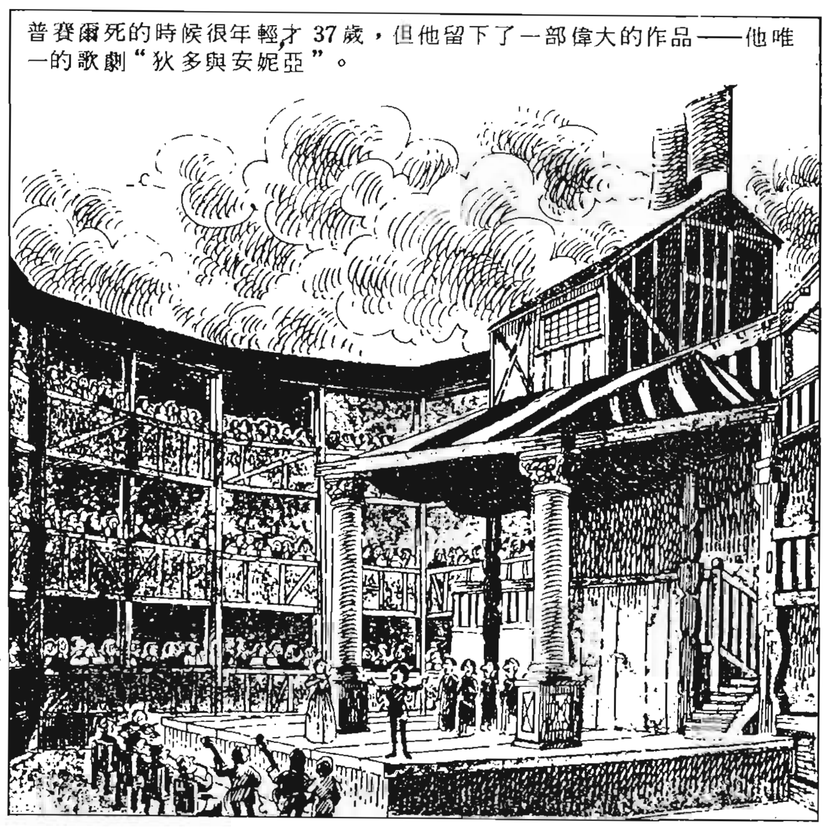
英國此時成爲最有權力之國，並且爲創造她的光榮帝國版圖而努力，特別是在美洲。在這些殖民地居民加諸於他們身上的，不僅是經濟問題，也包括了文化問題——其中也包含音樂部分。

英國音樂史上，最特殊而受讚譽的音樂家，應是普賽爾（1659－95）。他是西敏寺的風琴師，他也寫了大量而各形各色的樂曲，如宗教曲、聲樂曲及器樂曲等⋯。甚至還包括流行歌曲。

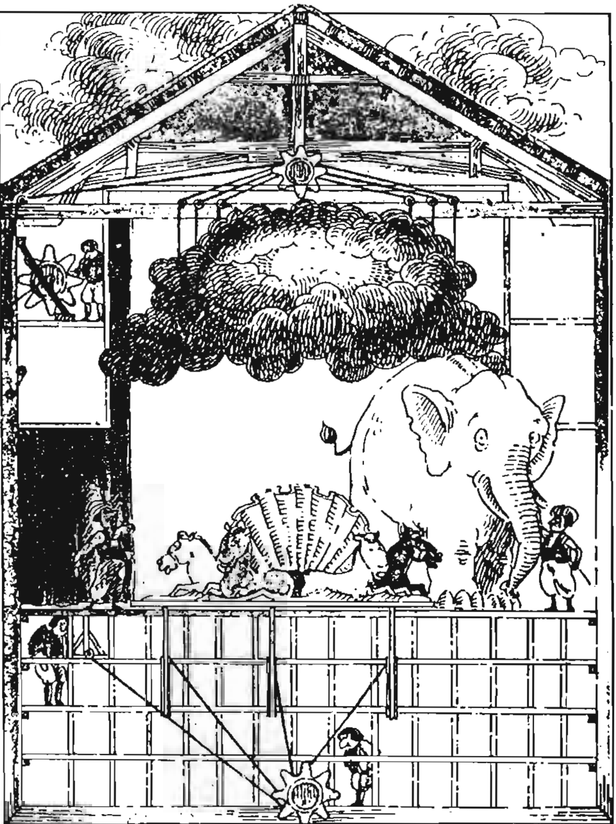

普賽爾死的時候很年輕才37歲，但他留下了一部偉大的作品——他唯一的歌劇“狄多與安妮亞”。

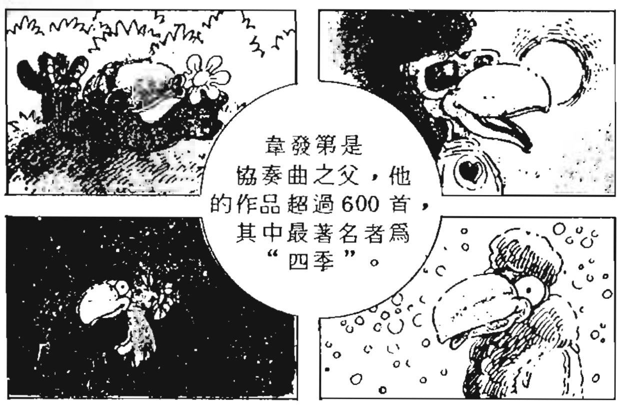

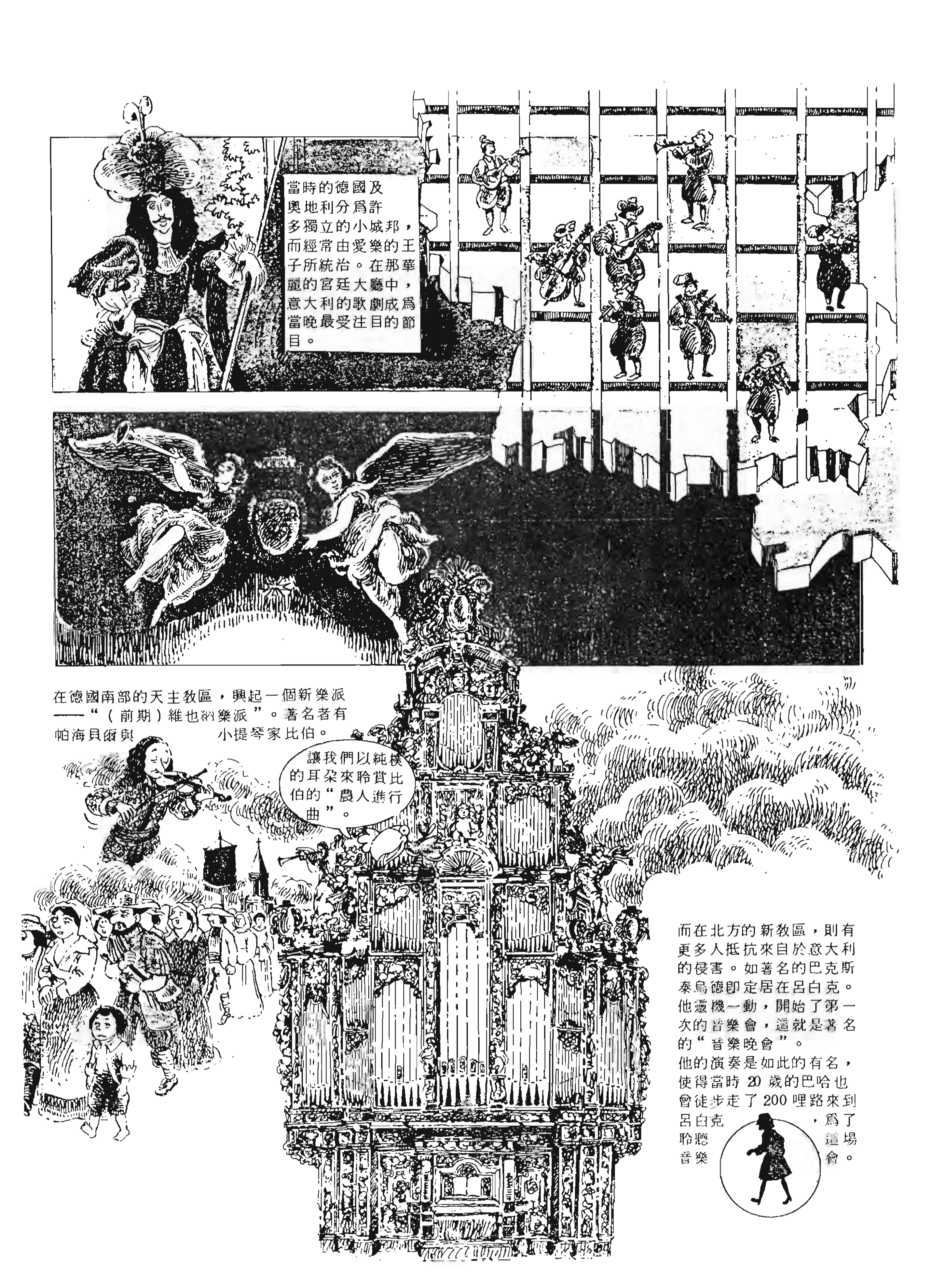

他是一位神父，並且在威尼斯的一所幼女孤兒音樂院任教。她們的音樂水準極高，演出極爲傑出。韋發第在那裏很用心的教導他們，指揮他們。

當時的德國及奧地利分爲許多獨立的小城邦，而經常由愛樂的王子所統治。在那華麗的宮廷大廳中，意大利的歌劇成爲當晚最受注目的節目。
在德國南部的天主教區，興起一個新樂派——“（前期）維也納樂派”。著名者有帕海貝爾與小提琴家比伯。
讓我們以純樸的耳朵來聆賞比伯的“農人進行曲”。
而在北方的新教區，則有更多人抵抗來自於意大利的侵害。如著名的巴克斯泰烏德即定居在呂白克。他靈機一動，開始了第一次的音樂會，這就是著名的“音樂晚會”。
他的演奏是如此的有名，使得當時 20 歲的巴哈也曾徒步走了 200 哩路來到呂白克，爲了聆聽這場音樂會。

威尼斯上演歌劇，費用是不成問題。
極具巧藝的樂器製造家的出現，可以說明器樂音樂的出現，及協奏曲形式產生之原因。史塔第巴里（他是阿馬替之弟子）是這方面的絕頂巧匠。他的“絕妙美聲”的秘訣是他所調配塗黏劑的功夫。
先生，你塗在上面的是什麽呀？
哦！柯雷里
哦！馬塞羅
哦！托雷利
哦！賴比歐里
韋發第最精於“協奏曲”的創作。協奏曲就是一個獨奏者主奏，而整個樂團幫他伴奏，所以獨奏者可充分發揮他的技巧。而托雷利和柯雷里則開始了“複協奏曲”，就是一群小樂器群主奏，而以更大的樂團爲之對話交談。
“協奏曲”是一種作曲手法，它使一個或一群相同樂器擔任主奏（或獨奏），而以樂團來伴奏，與前者形成交談對話方式。

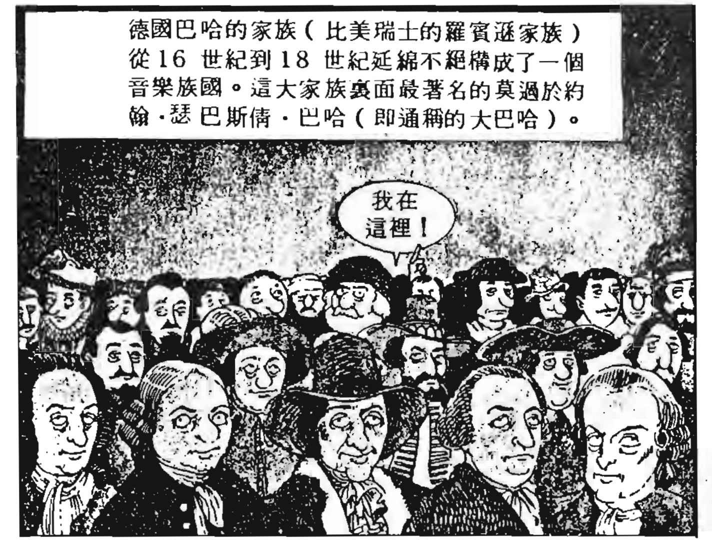

1685年，在德國的哈勒（Halle）地方，開始了不平凡的故事，因爲那裏誕生了一位不平凡的孩子一喬治・韓德爾。
在八歲時，他已經是一位熟練的風琴師了。在鑽研過基礎練習後，他前往義大利，並專心投注於音樂中。成功榮接而來，但他此時卻決定回德國，當時選帝漢諾威公爵任命他爲樂長。

韓德爾後來請求前往英國旅行，從此一去不返，故使得漢諾威公爵不滿。自從他的歌劇"黎蘭多"獲得成功之後，他踏遍了整個倫敦

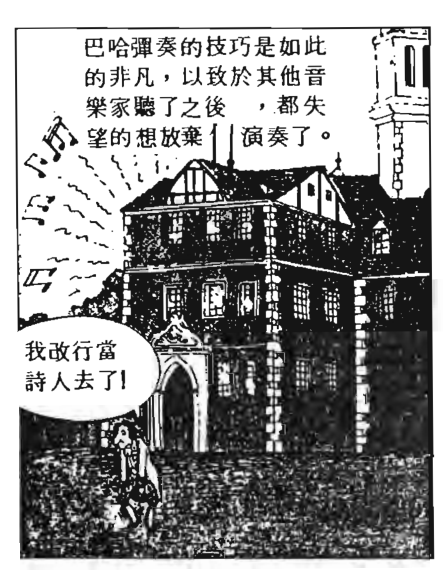

1714年，漢諾威公爵正巧被選爲英國國王，是爲喬治一世。此時的韓德爾雖然有名氣，但處境卻十分尷尬。後來韓德爾特別寫了一首豐沛的管弦樂曲"水上音樂"獻給國王，再次獲得接納與關照。

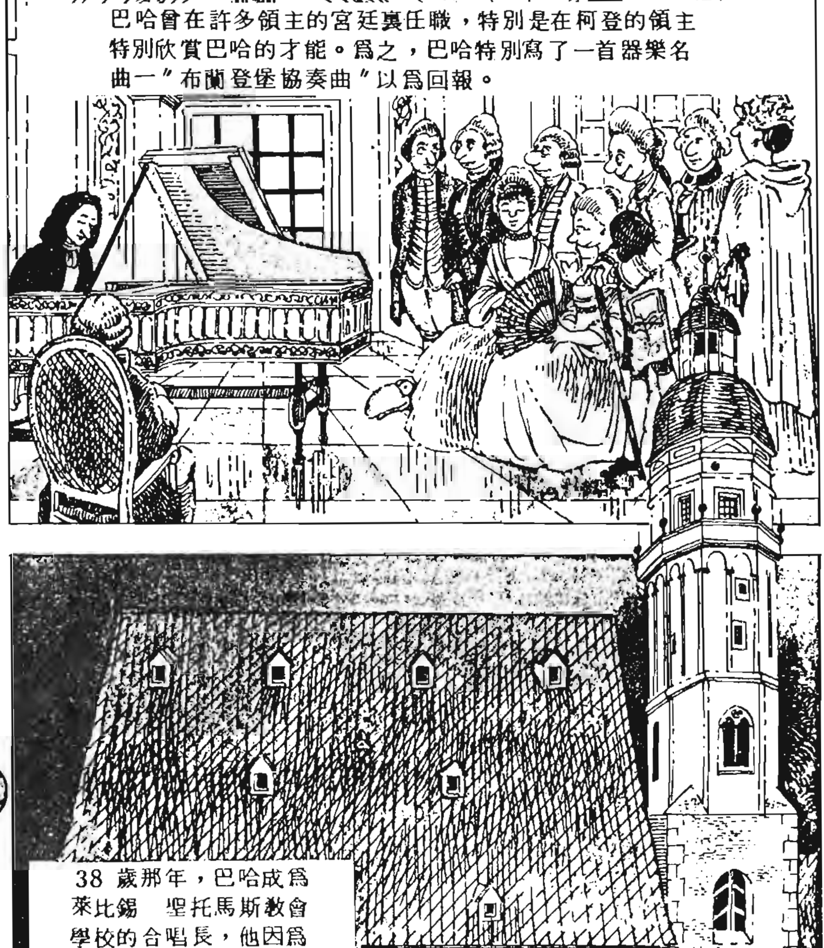

韓德爾創造樂曲既勤奮、動作也快。"彌賽亞"神劇就是以3週時間來完成的，其作曲速度甚至比抄寫總譜還要快。他創作了不少的樂曲：40部歌劇、30部神劇、管風琴協奏曲（彈於神劇間幕）、大協奏曲、感恩曲等等。

最受人歡迎的樂曲是"水上音樂"和"皇家煙火"。

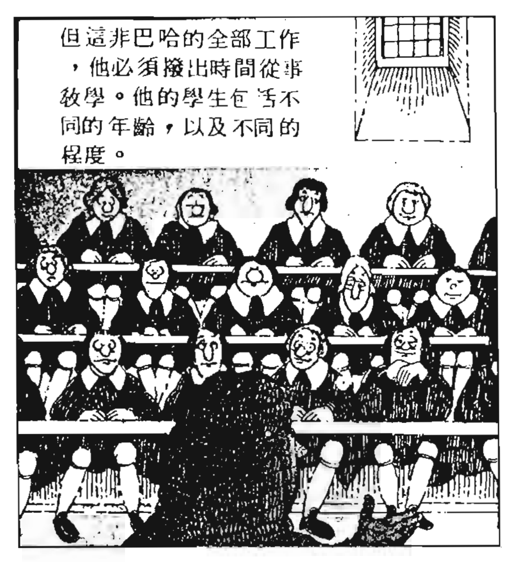

德國巴哈的家族（比美瑞士的羅賓遜家族）從16 世紀到18 世紀延綿不絕構成了一個音樂族國。這大家族裏面最著名的莫過於約翰·瑟巴斯倩·巴哈（即通稱的大巴哈）。
我在這裡！

巴哈生於1685 年（與韓德爾同年生），10 歲時遭父喪。他深愛音樂，日以繼夜不斷的創作。在學習上與彈奏上也顯露出他非凡的天賦（特別在大鍵琴以及風琴上），法蘭西的音樂是他所喜歡的。

巴哈彈奏的技巧是如此的非凡，以致於其他音樂家聽了之後　，都失望的想放棄　演奏了。
我改行當詩人去了!

巴哈曾在許多領主的宮廷裏任職，特別是在柯登的領主特別欣賞巴哈的才能。爲之，巴哈特別寫了一首器樂名曲－〞布蘭登堡協奏曲〞以爲回報。
38 歲那年，巴哈成爲萊比錫　聖托馬斯教會學校的合唱長，他因爲受聘約要求，而必須於每個主日禮拜寫出一首新作品。所以他總共寫了有300首的清唱劇。

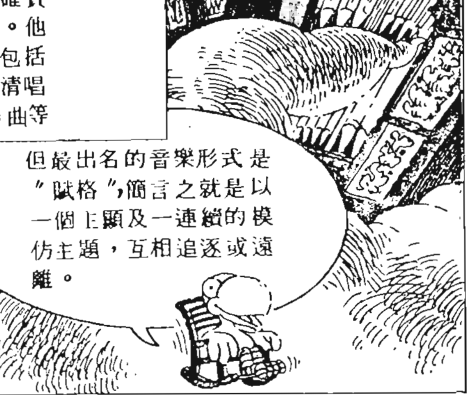

在他首任太太瑪麗亞巴巴拉（她爲他生了7個孩子）過世之後，巴哈再娶了另一個女歌手安娜爲妻（她爲他生了13 個孩子）

但這非巴哈的全部工作，他必須撥出時間從事教學。他的學生包括不同的年齡，以及不同的程度。

儘管有這些繁忙的工作。巴哈仍然撥出空檔在著名的啤酒園裏演奏。同他一起去的還有他的學生。

除了寫作神劇、賦格，協奏曲等作品外，巴哈還教養20個孩子。這眞是一件不容易的事。
你們每一天都是這麼頑皮嗎?
哦！巴哈我想你一定快忍受不了了!!

他有生之年僅以演奏家著稱於世，人們卻忽略了他是一位天才非凡的作曲家，直到他死後很久，人們才肯定他確實是一位天才作曲家。他寫了無數的作品，包括彌撒曲，受難曲，淸唱劇，協奏曲，奏鳴曲等
在他晚年之際，布羅依森的費得烈二世熱烈地接待巴哈，使得他深受感動。而在宮中的音樂會，非凡技巧的長笛家大帝，邀請這位德高年邵的大師爲他伴奏。

巴哈死於1750年。
但最出名的音樂形式是"賦格"，簡言之就是以一個主題及一連續的模仿主題，互相追逐或遠離。

巴哈有 3 位傑出的音樂家兒子：卡爾費利普艾曼紐（他是泰雷曼的教子）、威廉費得曼和約翰克利斯汀。他們的音樂成爲他們的父親（大巴哈）與海頓・莫札特的前古典音樂銜接的橋樑。

靠著這個電子振動器，我可以紀錄下那令人爲之心醉的交響樂曲。

交響樂此時成爲一個重要的音樂形式，這要感謝意大利的布卡里尼和沙馬帝尼，更要感謝德國的史塔密次。交響樂眞正結構形式的確定是在曼海姆樂派。

這是音樂發展的族系樹。我們可以看到人們從模倣鳥聲開始，音樂一直在進展（生長）開來。

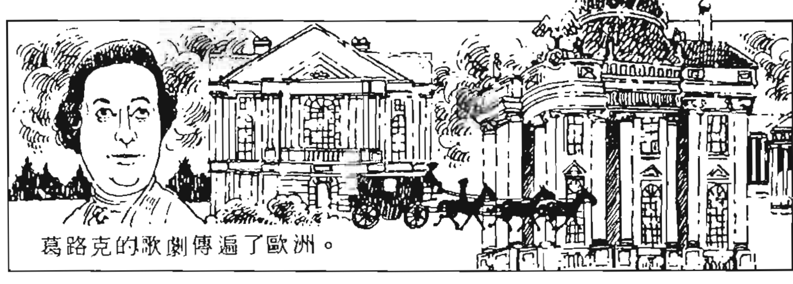
啾！

葛路克1714年生於德國上巴雷角拿，是當地一位選侯的護林官之子。他後來成功的改革了歌劇，並賦予新生命。

義大利的歌劇此時陷入一個停滯而空洞的形態——他們僅成爲歌手炫耀美聲之用。葛路克想要恢復歌劇的眞正價值，所以他簡化了歌劇故事的輪廓，減少許多不必要的裝飾音樂。“奧非歐與尤麗狄西”是他最著名的作品。

葛路克的歌劇傳遍了歐洲。

葛路克與皮慶尼相較量(後者是義大利歌劇的擁護者)他們爲羅蘭的劇本作曲以決勝負，後來葛路克贏了。此後，歌劇卽走向單純而簡潔的路線。

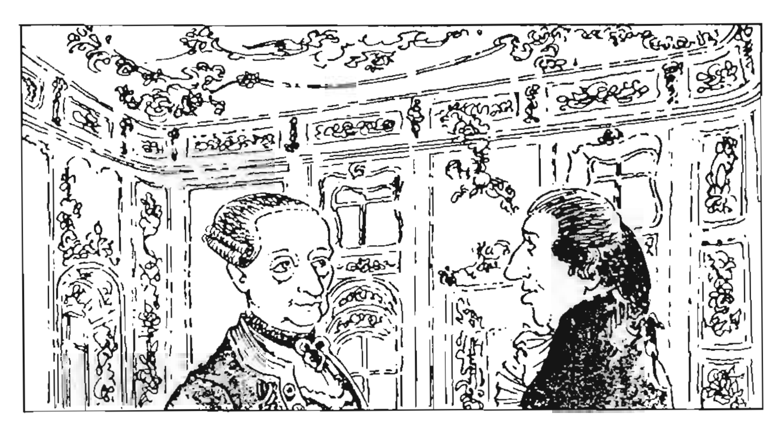
在8歲時海頓進入了維也納史提芬大教堂兒童合唱團學校，直到他變聲時爲止。於是他只得另謀出路。

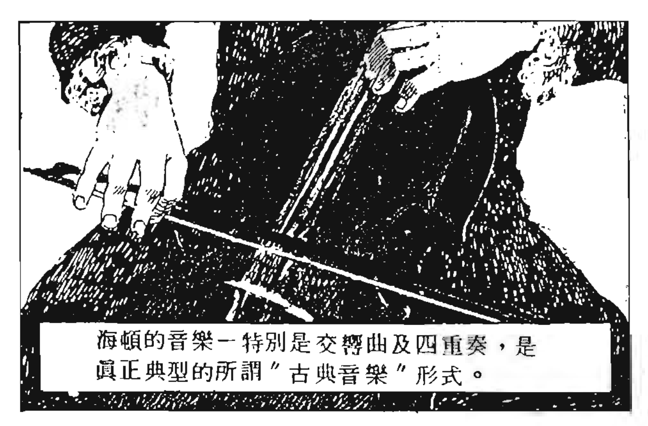

他成爲鋼琴老師，並且加入樂團以提琴拉夜曲

在海頓的一生經歷中，有一個很重要的轉捩點,那就是艾斯特哈基公爵任用他爲樂長。這位公爵是以極端嚴厲出名，但海頓並不擔心。因爲他擁有一個極爲卓越的樂團及合唱團任他差遣。海頓爲他們寫作了教會音樂歌劇、四重奏以及半數以上的交響曲。

海頓的聲譽蒸蒸日上，他的音樂到處被上演，艾斯特哈基公爵死去之後，海頓遠渡英國訪問，而且受到極爲熱烈的歡迎。他甚至被要求留下來定居，像韓德爾一樣。但是海頓沒有心動，後來仍然回到祖國。

所有受海頓幫助過的音樂家們都暱稱他爲〞海頓爸爸〞，另外他也被稱爲〞交響樂之父〞，因爲他創作了超過100首的交響曲。

有一次音樂會觀衆是如此的熱情，以致於他們都湧向舞台，此時剛好有一巨型吊板掉了下來，正好掉在座位上，幸好座位上沒有人，所以沒有人傷亡，故有人稱這次的音樂會爲〞奇蹟音樂會〞。海頓死於1809年，也正是拿破崙入侵奧國之時

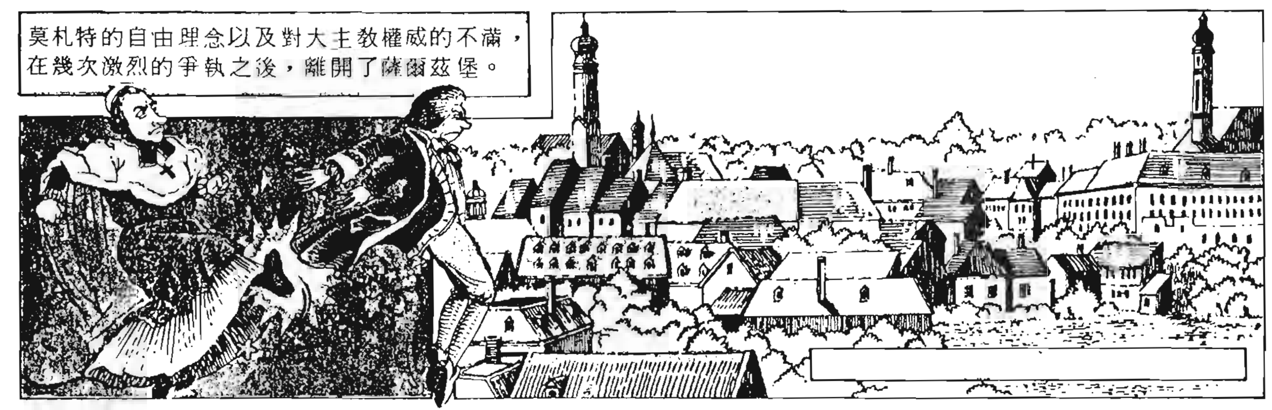
1789年法國大革命；此時人民群起叛變，社會也變得十分混亂——其中也包括了音樂，在許多公共集會典禮上，合唱團及樂團扮演著一份重要的角色。這次的大革命也使得18世紀初的許多大作曲家們，在心思、意識上有所轉變——他們渴望眞正的創作自由。

1782 年莫札特娶了康斯丹采爲妻，他們在維也納開始了快樂的日子。委任他作曲的，源源不絕——包括了貴族、富有的中產階級，甚至連皇帝、約瑟夫二世本人。
這段時期他完成的名作有"G大調嬉戲曲"、"後宮的誘拐"以及"費加洛婚禮"等。

莫札特以音樂神童之名享敵當代。但是當他長大成年後，他的作曲天才却較少爲當時人們所肯定。

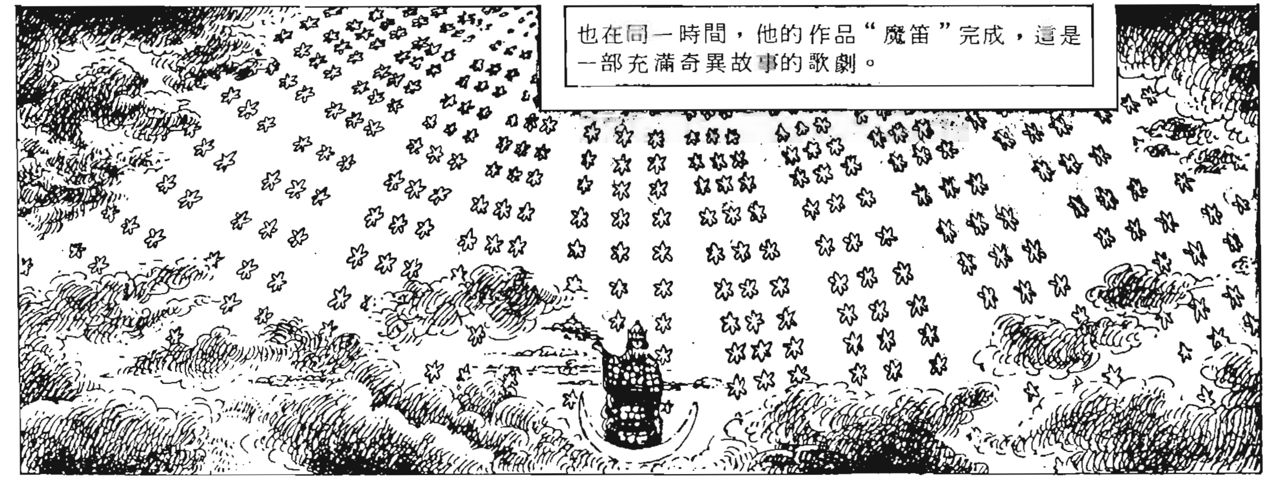
爲了謀生他只好去教琴

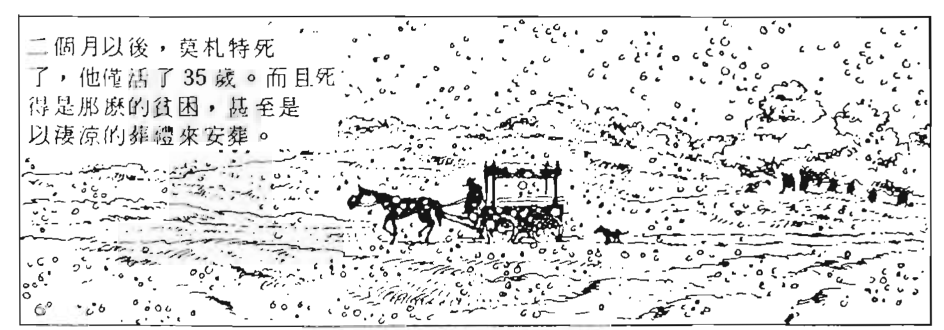
莫札特的負債壓力也愈來愈大。

1790 年，莫札特的支持者約瑟夫二世過世，使得莫札特的處境更爲困苦。

僅管如此，莫札特還是孜孜不息地創作。名曲有鋼琴協奏曲“加冕”，歌劇“唐喬凡尼”。

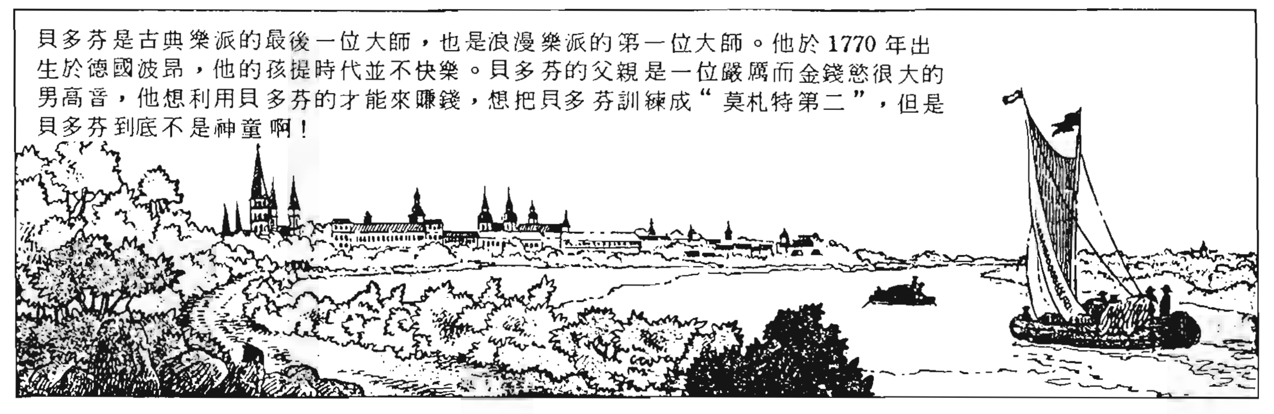
1791 年，一位陌生的使者來訪，委託他寫一首“安魂曲”。這首未完成的作品，似乎是爲他自己而寫的，也成爲他最後的一首作品。

莫札特的音樂可以說是集兩個世紀音樂功蹟的高潮。他的作品顯示出他的天才型獨特風格：纖細、熱情、機智以及美的出奇

1789 年法國大革命。貝多芬也被那橫掃全歐的新的自由理想，激發得熱情奔放。在他的交響曲及奏鳴曲中可以發現這個徵候。

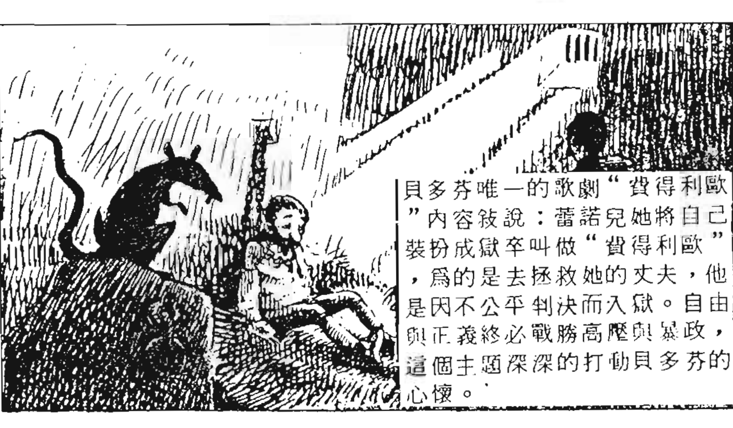
第三交響曲“英雄”原是貝多芬特別爲拿破倫而寫的。但是當他聽到拿破倫自己加冕爲皇帝時，他心目中的英雄已變成野心家。他撕碎了他的呈獻品，他將這股憤怒化爲音樂創作動力。

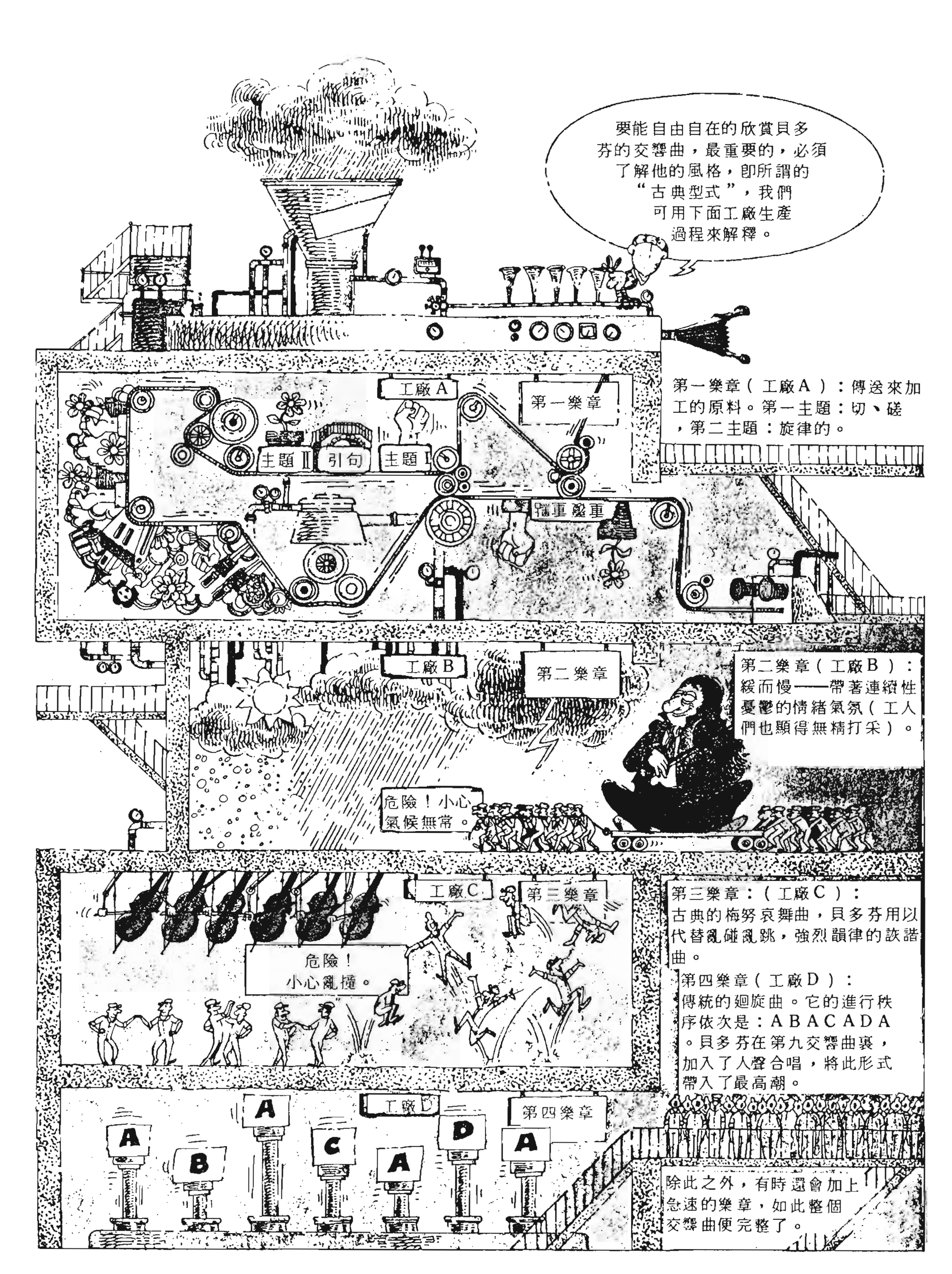
交響曲對貝多芬而言是他心靈之聲的詮釋，更是他情操的闡揚。第6首交響曲“田園”就是個好例子。貝多芬時常在鄉間田野散步，並且捕捉自然界的靈感，模倣它的聲音。而在“田園”交響曲裏，他不但描寫了自然景色，而且更深入的描繪他的心靈，這首音樂可說是包含了外在視野與內在心靈感覺兩層面貌。

我們是貝多芬之羊

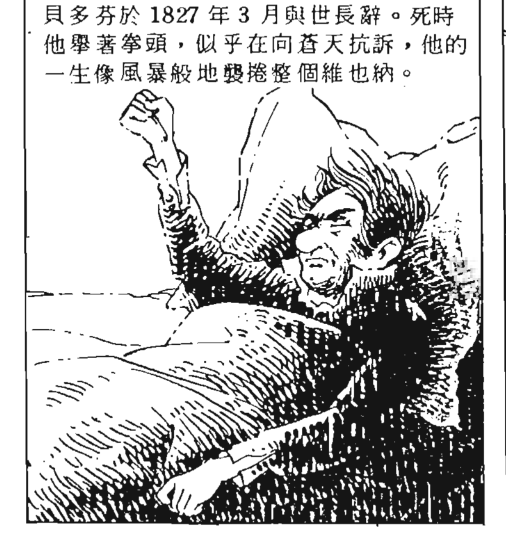

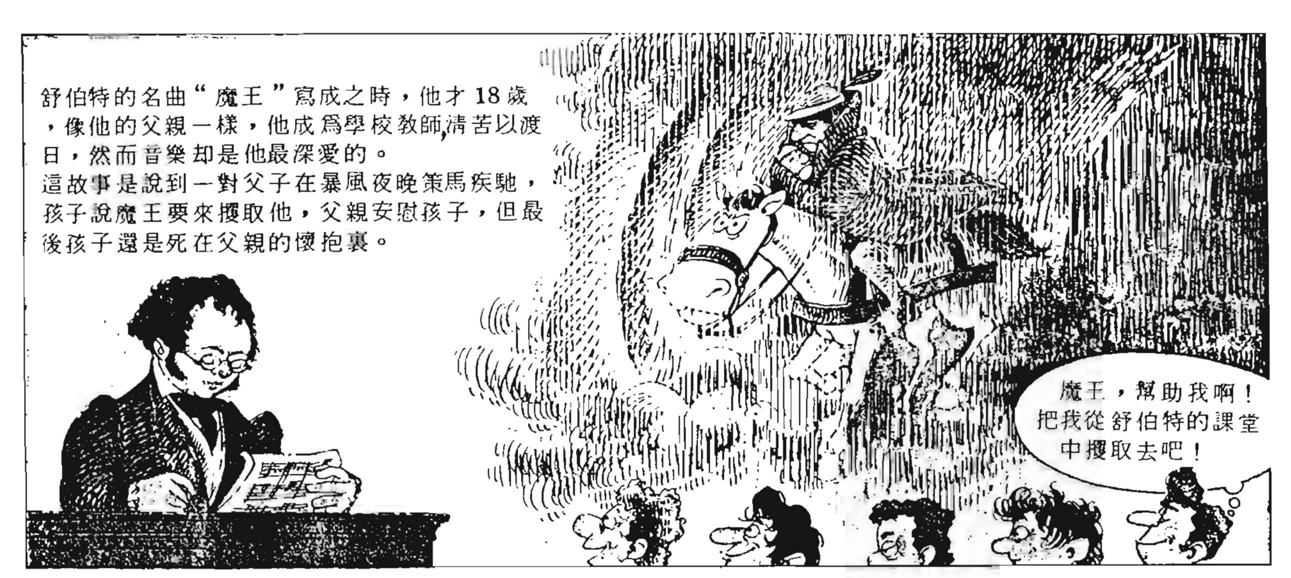
要能自由自在的欣賞貝多芬的交響曲，最重要的，必須了解他的風格，即所謂的“古典型式”，我們可用下面工廠生產過程來解釋。
工廠A
第一樂章
主題Ⅱ
引句
主題Ⅰ
第一樂章（工廠A）：傳送來加工的原料。第一主題：切、磋，第二主題：旋律的。
工廠B
第二樂章
第二樂章（工廠B）：緩而慢——帶著連綿性憂鬱的情緒氣氛（工人們也顯得無精打采）。
危險！小心氣候無常。
工廠C
第三樂章
危險！小心亂撞。
第三樂章：（工廠C）：古典的梅努哀舞曲，貝多芬用以代替亂碰亂跳，強烈韻律的詼諧曲。
第四樂章（工廠D）：傳統的迴旋曲。它的進行秩序依次是：ABACADA。貝多芬在第九交響曲裏，加入了人聲合唱，將此形式帶入了最高潮。
工廠D
第四樂章
A
B
A
C
A
D
A
除此之外，有時還會加上急速的樂章，如此整個交響曲便完整了。

無疑地，貝多芬的天賦是大衆及批評家所難以理解的。他的音樂理念是革命性的。這可從他的最後幾首奏鳴曲及室內樂之深奧窺見一斑。

現在讓我們來聆賞劇院內如雷的掌聲吧！貝多芬親自指揮他的第九交響曲，掌聲如雷，震耳欲聾，可憐的貝多芬卻聽不到。一位團員站起來，並示意這位大師轉過身去，接受大家的喝采。

一提起舒伯特，我們馬上想到藝術歌曲。它是由一首詩配以鋼琴伴奏而成的。在他那抒情而富戲劇性的歌曲裏頭，舒伯特使得歌詞與旋律及鋼琴伴奏三者，有著非常完美的組合。除了歌曲之外，舒伯特也作了其他有份量的作品：如10首奏鳴曲，約20首左右的四重奏，9首交響曲，5部歌劇及6首彌撒曲。

阿門…

阿…
哦舒伯特

1815年，拿破倫敗於滑鐵盧戰役，舒伯特心中充滿著自由與改革的殷切盼望。此時維也納高階層會議召開，白天他們在重整歐洲版圖，晚上則有舞會。

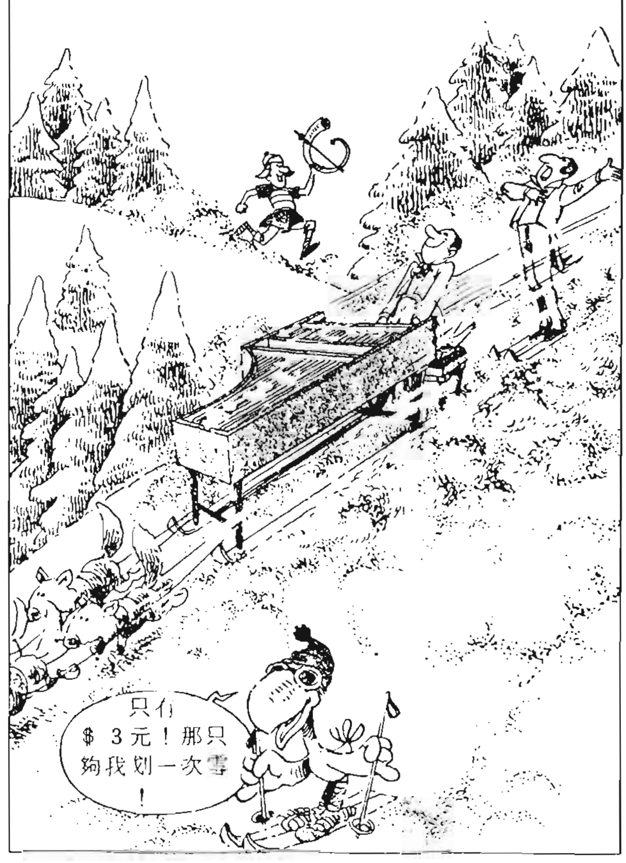
維也納此地正是華爾茲舞曲開始流行起的時候。史特勞斯家族（見84頁）正掘起。

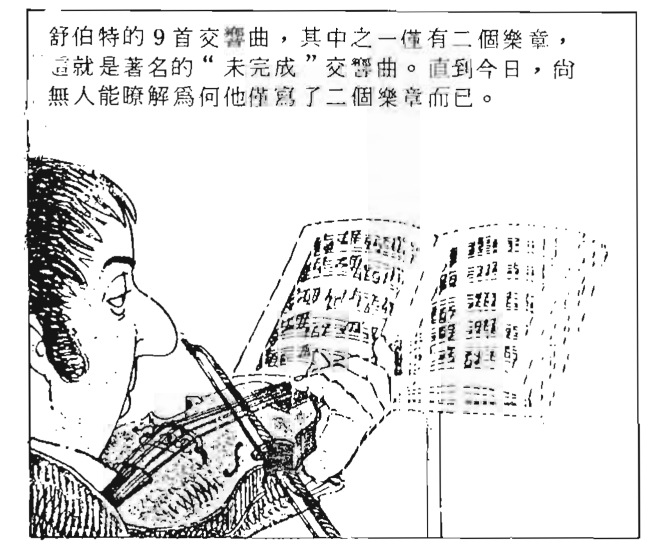
如同貝多芬一樣，舒伯特也喜歡一個人在大自然間散步，在大自然界中他可以獲得安寧以及創作靈感。於是他寫下了“流浪者的夜歌”、“鱒魚”以及連篇歌曲“美麗的磨坊少女”等曲。但這只是他白天所喜歡作的事。

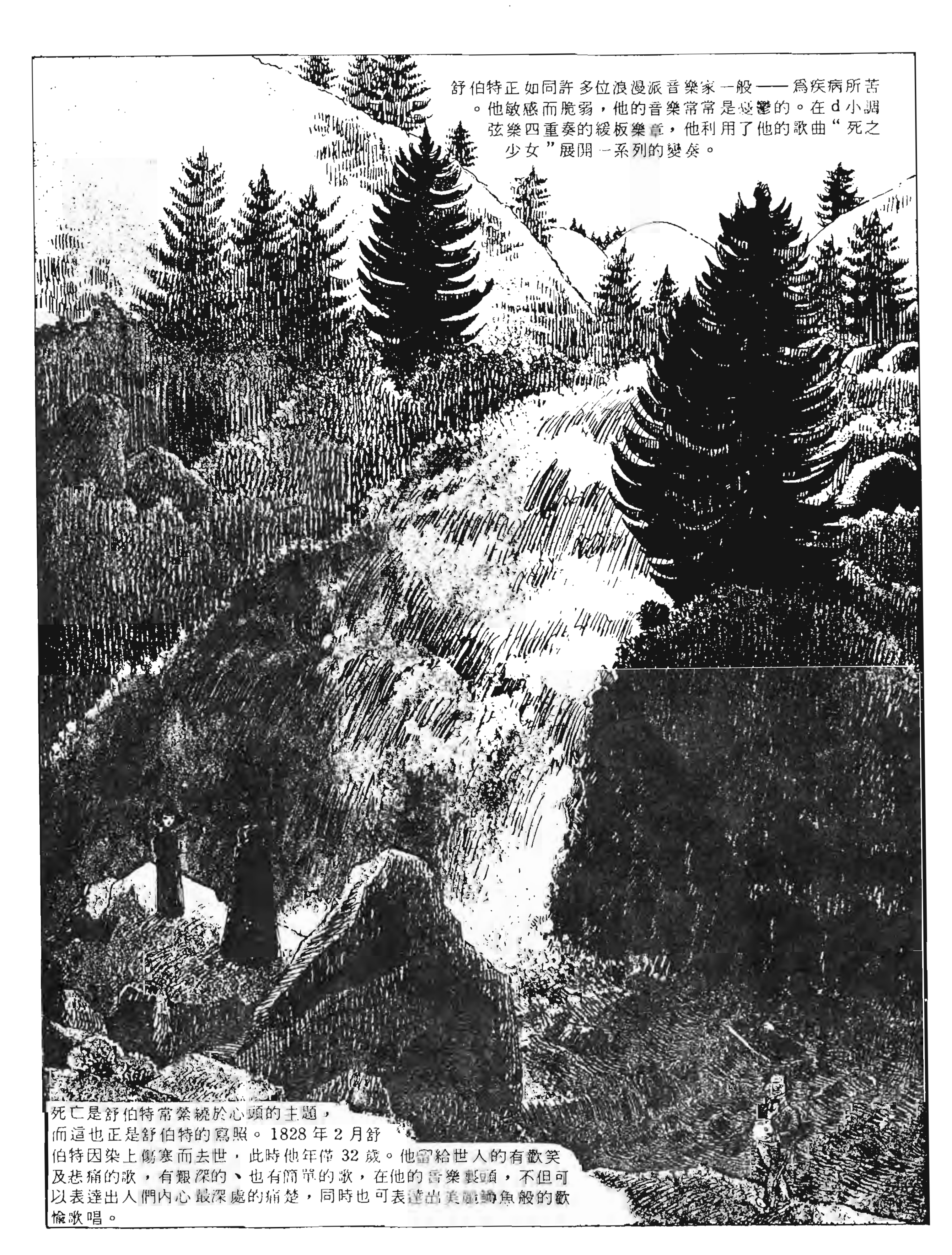
到了晚上就不那麽孤單了！音樂再也不只是皇家貴族的特權了。音樂如今在咖啡廳、餐廳以及舒伯特朋友的家裏被演奏著，舒伯特爲他們準備了豐富的“音樂宴饗”。今天我們也稱這種活動爲“舒伯特沙龍”。

舒伯特在當時並未享有赫赫聲名，他甚至不是一位專職的作曲家。他將歌德的詩譜成曲，並送給歌德，但這位大詩人却未曾表示任何謝意。更糟的是他的出版商以$ 3元騙得他的作品“冬之旅”24首歌曲中的6首。

舒伯特的9首交響曲，其中之一僅有二個樂章，這就是著名的“未完成”交響曲。直到今日，尚無人能瞭解爲何他僅寫了二個樂章而已。

舒伯特正如同許多位浪漫派音樂家一般——爲疾病所苦。他敏感而脆弱，他的音樂常常是憂鬱的。在d小調弦樂四重奏的緩板樂章，他利用了他的歌曲“死之少女”展開一系列的變奏。
死亡是舒伯特常縈繞於心頭的主題，而這也正是舒伯特的寫照。1828年2月舒伯特因染上傷寒而去世，此時他年僅32歲。他留給世人的有歡笑及悲痛的歌，有艱深的、也有簡單的歌，在他的音樂裏頭，不但可以表達出人們內心最深處的痛楚，同時也可表達出美麗如魚般的歡愉歌唱。

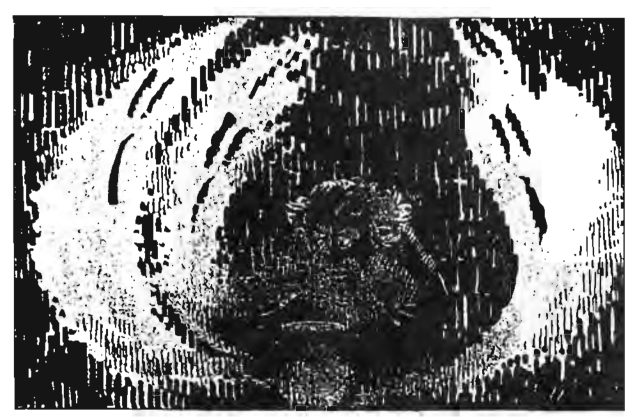

1816年韋伯到了德雷斯登歌劇院任指揮。在這裏他演出了他的兩部歌劇：“自由射手”（1821年）及“歐良泰”（1825年）。

這些是德國歌劇的真正開始，在這歌劇裏，他使得抒情的旋律與戲劇性的德語，有著完美的結合。他也使用了“主導動機”來劃分歌劇的不同角色情感以及新的理念。並在序曲中預先宣示出戲劇的主要樂想。

哇！好美的樣式

主導動機是一個短小而常反復出現的主題，它用以喚起一個特殊的理念。

"自由射手"大獲成功，這部歌劇敘述著一位年輕射手，馬克斯與美麗的聖女亞加泰相愛的故事。這個神奇的故事使得浪漫派的作曲家們（如孟德爾頌、白遼士、李斯特等人）爲之著迷。

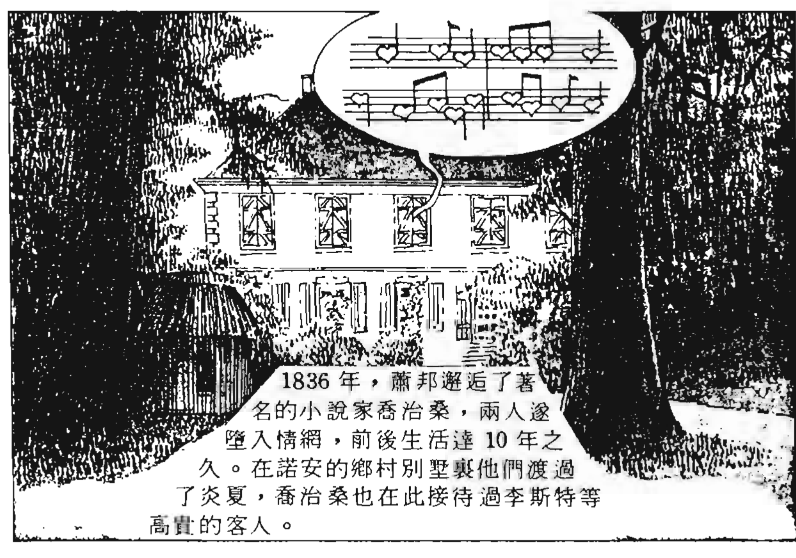
而在巴黎，爲了吸引觀衆，則將原來歌劇瞎改一通，改成了有關綠林俠盜羅賓遜的故事，如此一來則原來傳說的神奇性便消失無遺了。

1826 年，韋伯因肺結核逝世於倫敦，他的歌劇"奧伯龍"一直連續上演7個星期，當他的骨灰最後於 1844 年抵達德國德雷斯登時，他的葬禮正如他的音樂般的神奇。高舉火炬的群衆們迎向韋伯的棺木，行進的行列走向艾爾伯河，在那裏停泊一條特要運靈柩到小教堂的小船。而主持這場幻想式離別儀式的人是誰呢？正是韋伯的擁戴者之一——華格納（看77頁）。

孟德爾頌與其他浪漫派音樂家的身世大不相同，他富裕、快樂、而且一帆風順。
1809年、他出生於一個富有的銀行家家庭，所以他幾乎不知貧窮的滋味如何。他的父親更是柏林高知識份子的拜訪者。例如詩聖歌德，他對於小孟德爾頌的寵愛鼓舞遠遠超過了舒伯特
孟德爾頌像其他浪漫派人物一樣，亦熱衷於莎士比亞的戲劇，他於17歲時寫了〃仲夏夜之夢〃序曲，後來加入了著名的〃婚禮進行曲〃，這優美的樂章引導許多新娘走向幸福之門。
孟德爾頌 1809-1847
孟德爾頌同時也以指揮家著稱於世。1829年3月，他首演巴哈的〃聖馬太受難曲〃，此曲自巴哈死後未曾再被演奏。
哦！
孟德爾頌在一個幸福的環境下作曲，他的音樂充滿著旋律美與吸引力。他的作品有2首神劇，小提琴協奏曲，2首鋼琴協奏曲以及5首交響曲。
但孟德爾頌卻也不能逃脫這條悲慘之路，由於過度的勞累，使得他英年早逝。時1847年3月，正當他38歲之時。

蕭邦生於波蘭，父親是法國人，母親是波蘭人。如此半斯拉夫半西歐的環境下對於他的音樂與生活都有影響。
當蕭邦在1830年（時20歲）離開波蘭時，他抓了一把祖國的泥土放在玻璃杯內以資紀念。蕭邦於1831年抵達巴黎，這兒正是浪漫派大詩人粹聚之處，有雨果、拉曼汀、維尼、馬歇特等人。蕭邦很快成爲各個“沙龍（巴黎上層階級的招待會）”中的偶像，當“波蘭舞曲”、“小夜曲”、“馬札卡舞曲”從他的指尖滑過時，一顆顆敏感的心靈無不爲之傾倒。
Goose pimples: a close up
KERBOOOMM

1836年，蕭邦邂逅了著名的小說家喬治桑，兩人遂墮入情網，前後生活達10年之久。在諾安的鄉村別墅裏他們渡過了炎夏，喬治桑也在此接待過李斯特等高貴的客人。

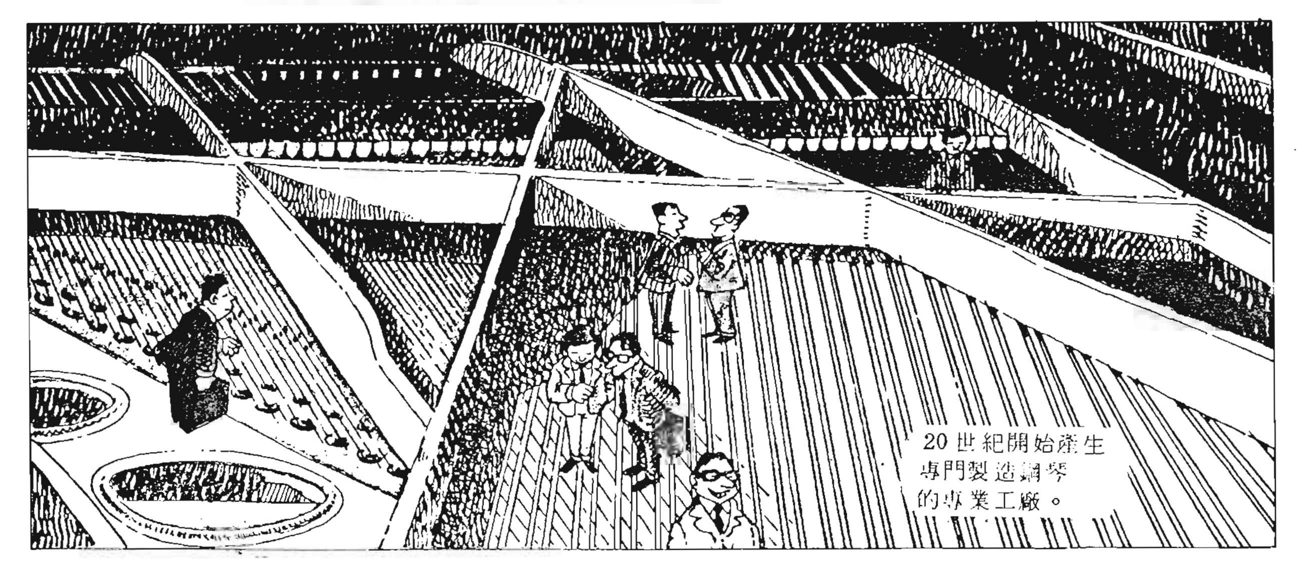

蕭邦被譽爲“鋼琴詩人”他的“前奏曲”、“小夜曲”、“奏鳴曲”及“練習曲”，使他成爲超人一等的大師。而且他到處旅行演奏時，總是有調音師相隨。
全天候服務。

1838年冬天，蕭邦染上了結核病，喬治桑與蕭邦一起到馬約嘉島去養病，但是無效。蕭邦在這段日子裏，埋首於25首前奏曲的創作。

1848年，復原的希望幻滅，死神臨到蕭邦，臨死之前還輕唱著莫札特與比利尼的歌。
蕭邦被埋葬在巴黎，但是他的心臟卻被送回他的故土一波蘭。

鋼琴的前身是什麼呢？
18 世紀時，作曲家
寫作的仍以大鍵琴爲
主。它是以撥弦的原
理製作成的

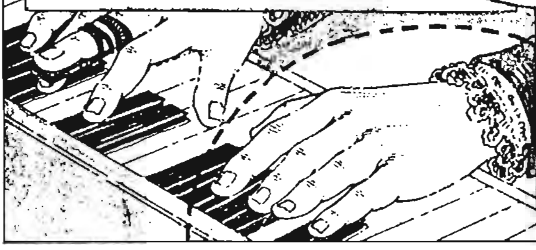

19 世紀以後，鋼琴才有它本身的地位。此時弦是用
敲擊的。鋼琴擁有巨大的聲響及高超的表現力，故被
稱爲“樂器之王”。這些製造家以手工仔細地、經年
累月地雕塑出一部好的鋼琴出來。

20 世紀開始產生
專門製造鋼琴
的專業工廠。

1828 年，此時舒曼已經 18 歲，他進入萊比錫大學攻讀法律，但是他又想要擁有音樂，於是他便追隨威克學習鋼琴。威克老師有位掌上明珠，既聰慧又美麗，名叫克拉拉。

假如你把舒曼的頭、手、足（如虛線圓圈所示）剪下來，併湊成爲你，你會瘋狂而死的（開玩笑的話）。

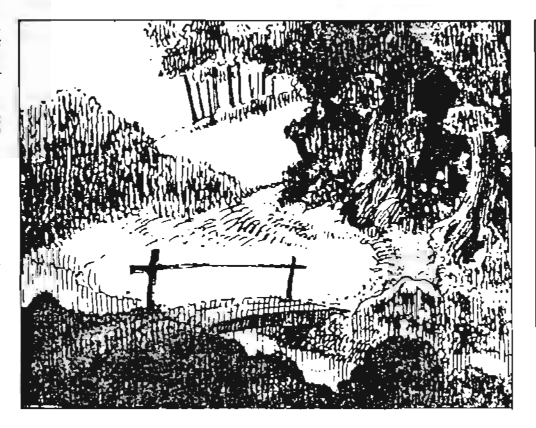
舒曼與其好友共聚於一家咖啡室，討論藝術，並且發行了"新音樂雜誌"。舒曼極力推崇巴哈與貝多芬兩人。

在輕歌劇方面，舒曼將羅西尼比喻爲金絲雀（喻嘩衆取寵）

照你的分類，那麼貝多芬則是一隻老鷹了

舒曼經常以下列二個名字簽名：歐瑟比斯與弗洛來斯坦。這二個筆名正表達了舒曼的二種性格：前者表示思索的內向性，後者則表示行動的外向性。這兩種性格在他著名的鋼琴曲"嘉年華會"（ 1834 — 35 ）中可見一斑。

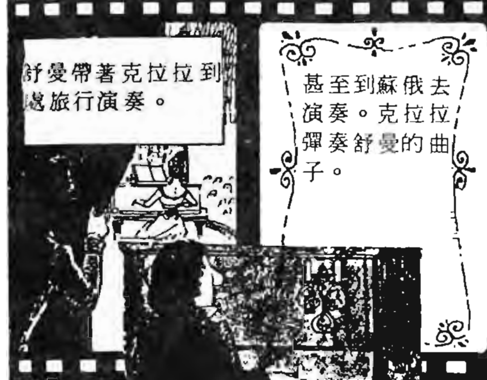
舒曼的曲子，有時靜如原野的安寧風光，但有時却又像對克拉拉的愛那樣狂熱。
舒曼寫著：「許多樂曲產生於我對克拉拉的愛。」例如他的鋼琴曲，即是伴奏著夢幻般的愛所譜成。

因此，他們的愛情受到嚴厲考驗。因此舒曼向法院提出婚姻受阻的控訴。
1840 年法院判決他們勝訴，有情人終成眷屬。
那一年，舒曼同時寫了不少的歌曲而聲名大噪。

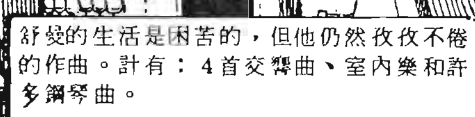

甚至到蘇俄去演奏。克拉拉彈奏舒曼的曲子。

而且還要照顧他們的7個孩子！

舒曼夫婦只有在杜塞多夫過了一段快樂的日子。在那裏他寫了第 3 首交響曲並親自指揮演出。儘管如此但故事還沒有結束。

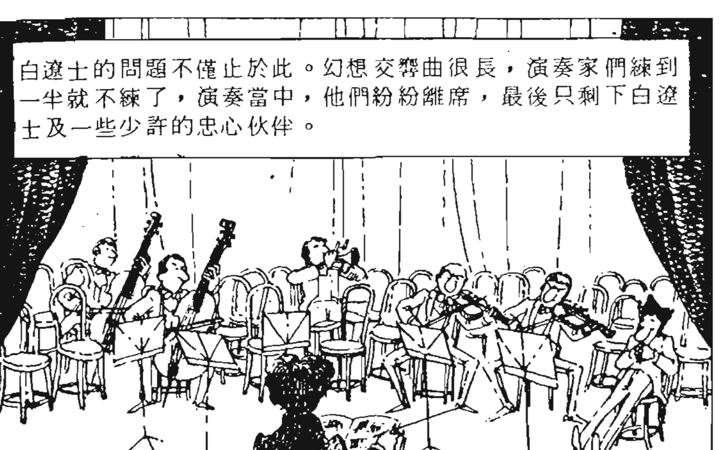

舒曼學的是法律，而白遼士則是學醫，但是白遼士卻志不在此。

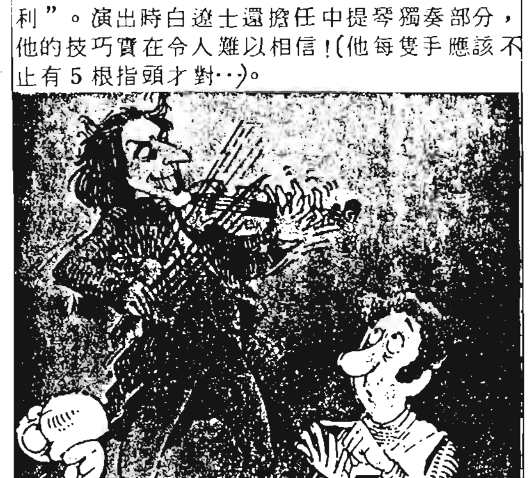

1826年，他23歲，白遼士被莎士比亞的才華所吸引，且愛上了在巴黎演莎士比亞戲的女演員亨利葉妲·史蜜頌，亦即後來的白遼士夫人。

1830年，白遼士完成"幻想交響曲"。此作品是浪漫派音樂的精髓。
這個作品是敘述一個青年音樂家，因愛情失意而吸食鴉片，且過量服用而被一連串的幻影所糾纏。他的愛情在15個樂章中被強迫性地成為一個意味著女巫婆撒邦司的音樂主題！
白遼士為了敘述這個故事而放棄了古典派交響曲的形式，由於這種音樂有它自己的安排，故交響詩因而產生。

經過3次嘗試的失敗，白遼士終於在1830年贏得羅馬大獎，且赴維拉孟得西求學。

在他離開的這段時間，他的未婚妻和別的人結婚了！白遼士計劃像白勒扎克小說中的英雄一般，喬裝成旅館房間的女侍，突然闖入房間內射殺這背叛的一對。

白遼士的宗教音樂實在是失業者的良方！如 1837 年爲四個管樂隊所作的「安魂曲」，及 1846 年爲管弦樂團、管風琴、及三個唱詩班所寫的"感恩曲"，至少需要600 個詩班員及 800 位演奏者。

即使白遼士在台上的演出是成功的，但令人難過地，觀衆並不多。當1846年他自己指揮歌劇"浮士德天譴"首演於巴黎時，觀衆的反應是冷淡的，一則評論如此寫著：「他們好像剛演出一次地震一般。」

白遼士一個較受人歡迎的成功作品是，1855年所寫的神劇"基督的童年"。

他在歌劇方面一直不得意，巴黎歌劇院在 1860 年拒演“特洛伊人”，因爲太長了！
此歌劇 1863 年雖然上演了部份，白遼士仍生氣地寫著:「他們將我的作品像香腸一樣切成薄片。」

每件事皆可引導出音樂——包括自然的：如優美的「夏夜」；機械的：如令人驚訝的「火車之歌」。

白遼士的死有如他活著般地戲劇性，他在他身體還能支撐時躺到岩石上，而再沒有復原過來了。在他去逝前，他痛苦地宣稱：「現在我的音樂將要受人注目了。」

但戲並沒就此結束，在他的葬禮上拖著靈車的馬突然奔跑起來···，且黑色的馬車無目地的奔向墓地。

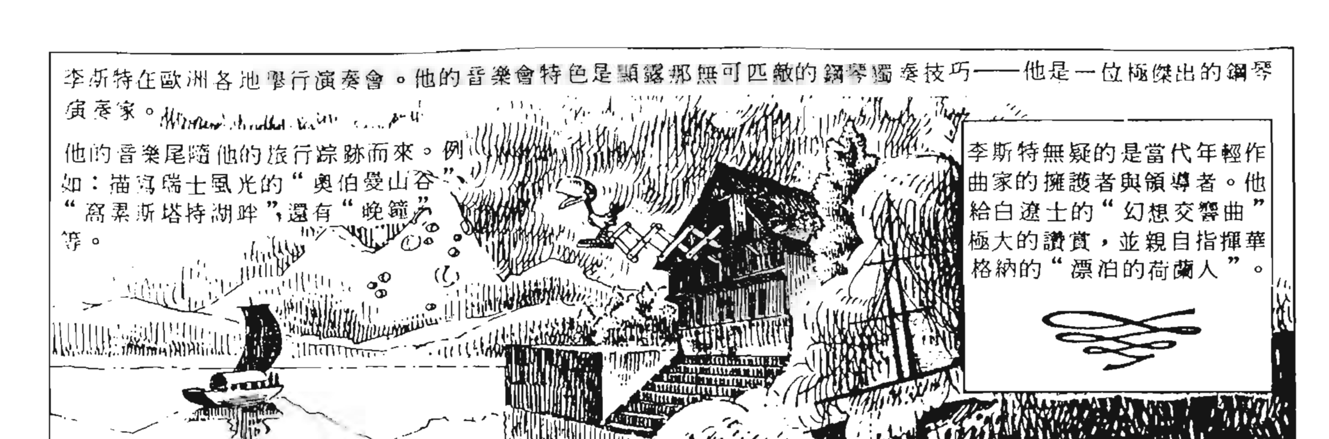

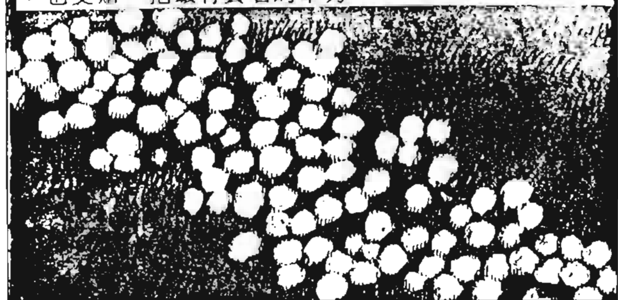

李斯特發現了鋼琴的新境界···

他寫作了許多器樂曲：1 首奏鳴曲，19 首匈牙利狂想曲，2 首協奏曲、合奏曲、幻想曲、夜曲···以及改編其他作曲家的作品。

他大大地開展了鋼琴的演奏技巧，尤其是作品"西巴汀安·艾那達"中可窺知。他也運用所有可能發現的鋼琴新音量、速度與音色來發揮。

李斯特在歐洲各地舉行演奏會。他的音樂會特色是顯露那無可匹敵的鋼琴獨奏技巧——他是一位極傑出的鋼琴演奏家。
他的音樂尾隨他的旅行踪跡而來。例如：描寫瑞士風光的“奧伯曼山谷”、“窩累斯塔特湖畔”，還有“晚鐘”等。
李斯特無疑的是當代年輕作曲家的擁護者與領導者。他給白遼士的“幻想交響曲”極大的讚賞，並親自指揮華格納的“漂泊的荷蘭人”。

李斯特成爲國際間的英雄。當他於1841年返回布達佩斯，他在此建立音樂學院，並受到超過2萬人的歡迎，也受贈一把鑲有寶石的軍刀。

受白遼士的影響，李斯特亦致力於“交響詩”的創作，計有12首之多。著名的有：“但丁交響曲”。傳統的交響樂體系崩潰，代之而起的是更柔順，更有機化的音樂形式。

即使享有如此孚望的生活，既是大作曲家，也是教授，評論家，但他沒被沖昏了頭。宗教信仰支配著他的人及音樂，他寫了一首彌撒和神劇等宗教音樂。
1886年，李斯特爲了觀賞在拜樓特華格納音樂節的歌劇“崔思坦和伊索得”，因勞苦跋涉而受寒導致肺炎，後來逝世於姪女懷中。

儘管韋伯在德國成功地發展了歌劇，但義大利仍是執全歐的牛耳，其中尤以羅西尼最爲傑出。他的父親是義大利培薩羅當地的屠場督察，他希望兒女們能繼承他的事業，但羅西尼並沒如此行。

儘管他的歌劇首演時，由業餘交響樂團伴奏，首席女高音只能唱同一個音高，聲音好像殺豬一般。

但幸運之神始終圍繞著這位“培薩羅天鵝“（羅西尼的綽號）身旁。24歲時，他以15天的高速度寫了“塞維爾理髮師”。從此他的生活是一連串的喝采、宴樂與華麗。

競賽開始！
請猜猜看這是羅西尼的那一部歌劇？頭獎是一幅被斷頭的舒曼畫像。

答案：
3. 辛格里拉
1. 柔滑的梯子 4. 竊者馬格皮
2. 塞維爾理髮師 5. 威廉泰爾

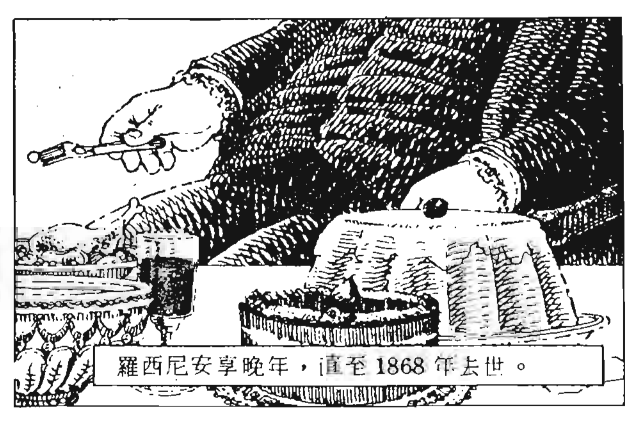
大家一起來猜猜我是誰？

1 2 3 4 5

他到處遊山玩水，吃個不停，是個典型的“美食主義者”，他發明了新的食譜。

在他晚年時，他寫了一部他一生中最後一部的大型作品“聖母哀悼歌”，以及一系列的鋼琴小品。

羅西尼最爲人所知悉的歌劇是明朗的喜劇特質，他開創了“滑稽歌劇”的大道。相反的與他同時代的白利尼和董尼才悌，則著重於悲劇性、灰暗性格的發揮。

白利尼於 1801 年生於西西里島。1827 年他的歌劇“海盜”在米蘭史卡拉劇院首演，奠定成功基礎。但在巴黎上演的三部歌劇才是他眞正勝利之作：“異國之女”、“淸教徒”與“諾爾瑪”。

白利尼
(1801 - 1835).

當白利尼在 34 歲之年死去時，董尼才悌便沒有可以競爭之對手了。他寫了超過 70 部以豐富旋律取勝的歌劇。喜劇如“愛情靈藥”、“唐斯巴爪雷”。悲劇有“安娜波雷那”、“魯克莊加波基亞”以及“蘭美爾的露其亞”。

董尼才悌
(1797 - 1848)

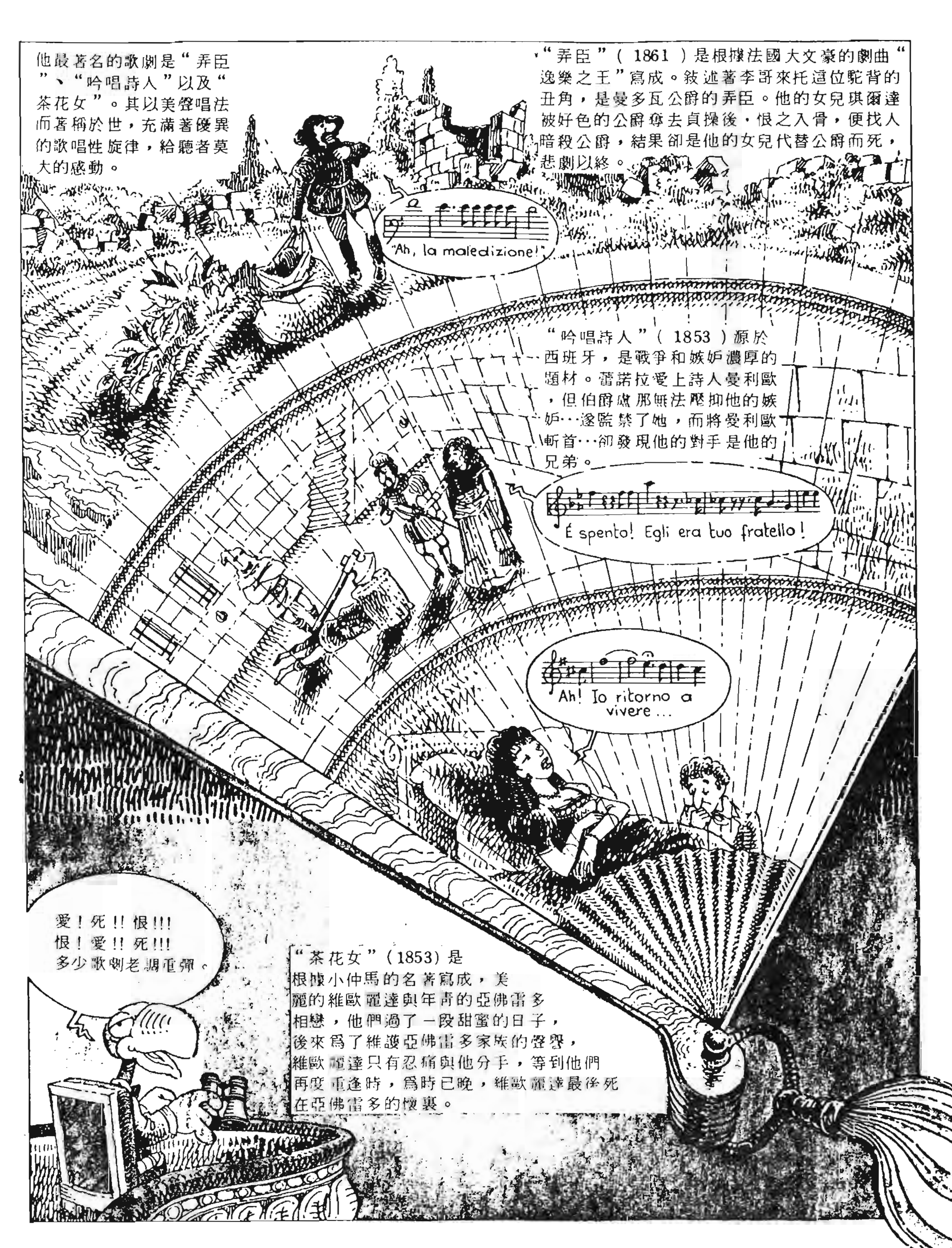

在威尼斯的維也納俄公園進口處，聳立了兩座作曲家的雕像，他們的歌劇影響了全歐洲，他們是——華格納與威爾第（二人皆生於 1813 年）。威爾第生於義大利的巴馬公侯領域內。家裏是經營旅館業，而他之可以學習音樂，這得感謝當地音樂協會會長巴雷齊先生的資助。但威爾第並不以任當地教會風琴師爲滿足。
華格納
1813-1883
威爾第
1813 - 1901

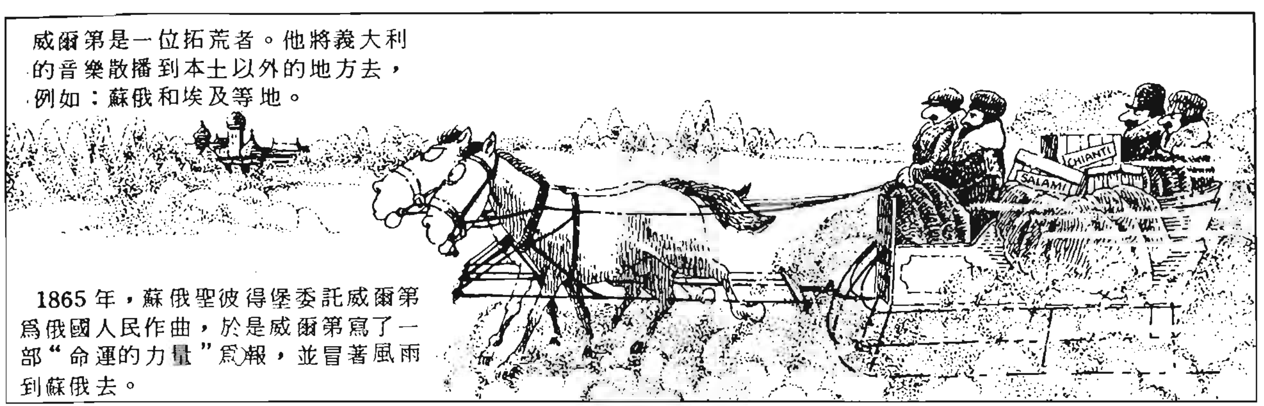

拉斯卡拉劇院委任他寫喜歌劇。正當他在寫“一日之王”期間，悲劇却發生了，他的妻子與 2 位孩子相繼在短短二個月內去世。而當他含悲將作品完成，却受到觀衆無情的噓聲，威爾第發誓不再作曲了…

但由於劇院經理不斷的鼓勵，使得威爾第再一次從事歌劇創作“尼布甲尼撒”。上演後，大受歡迎。特別是其中著名的希伯萊大合唱曲，更是大受當時奧國統治下的義大利人民的歡迎。
VA, PENSIERO
....

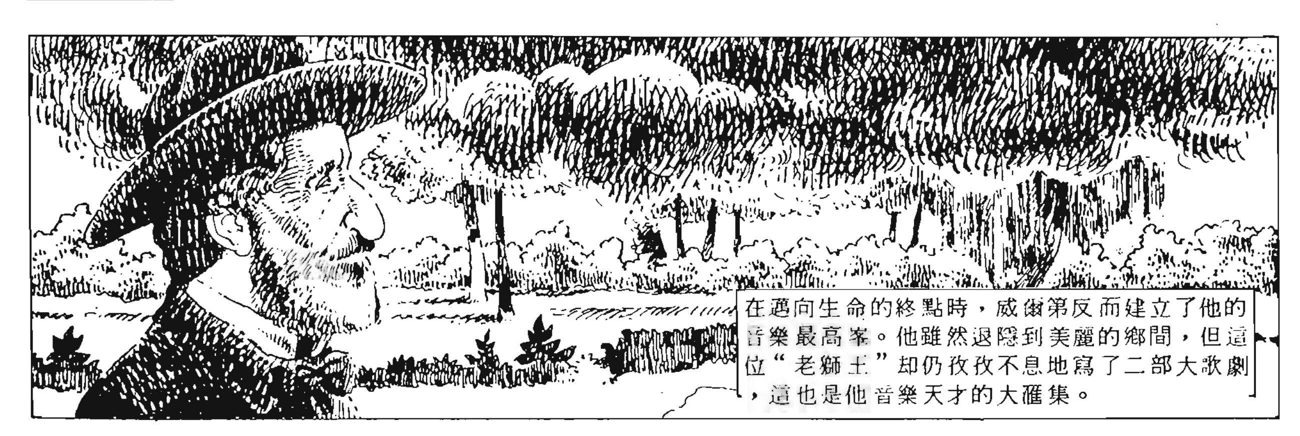

當時的義大利是一個尚未統一的許多獨立小邦國。
當義大利民衆反抗奧國的復興運動如火如荼地展開時，威爾第的名字就足以鼓舞人心，因其名字意味著：「光榮與義大利同在」（Vittorio Emmanuele Re D Italia）。當義大利統一運動成功後，威爾第被選爲國會議員。
V.E.R.D.I

他最著名的歌劇是“弄臣”、“吟唱詩人”以及“茶花女”。其以美聲唱法而著稱於世，充滿著優異的歌唱性旋律，給聽者莫大的感動。
“弄臣”（1861）是根據法國大文豪的劇曲“逸樂之王”寫成。敍述著李哥來托這位駝背的丑角，是曼多瓦公爵的弄臣。他的女兒琪爾達被好色的公爵奪去貞操後，恨之入骨，便找人暗殺公爵，結果卻是他的女兒代替公爵而死，悲劇以終。
"Ah, la maledizione!"
“吟唱詩人”（1853）源於西班牙，是戰爭和嫉妒濃厚的題材。蕾諾拉愛上詩人曼利歐，但伯爵盧那無法壓抑他的嫉妒…遂監禁了她，而將曼利歐斬首…卻發現他的對手是他的兄弟。
É spento! Egli era tuo fratello!
Ah! Io ritorno a vivere...
愛！死!! 恨!!!
恨！愛!! 死!!!
多少歌劇老調重彈。
“茶花女”(1853)是根據小仲馬的名著寫成，美麗的維歐麗達與年青的亞佛雷多相戀，他們過了一段甜蜜的日子，後來爲了維護亞佛雷多家族的聲譽，維歐麗達只有忍痛與他分手，等到他們再度重逢時，爲時已晚，維歐麗達最後死在亞佛雷多的懷裏。

威爾第是一位拓荒者。他將義大利的音樂散播到本土以外的地方去，例如：蘇俄和埃及等地。
1865 年，蘇俄聖彼得堡委託威爾第為俄國人民作曲，於是威爾第寫了一部“命運的力量”歌劇，並冒著風雨到蘇俄去。
SALAMI
CHIANTI

我必須要有譯本，才懂這埃及故事。
1871 年，威爾第拜訪埃及，並且寫了一部“阿伊達”慶賀蘇伊士運河通航。劇情描述著一段苦命的愛情悲劇：埃及軍官拉達梅斯與被虜的衣索比亞公主阿伊達，只有當他們死亡才有機會在一起。

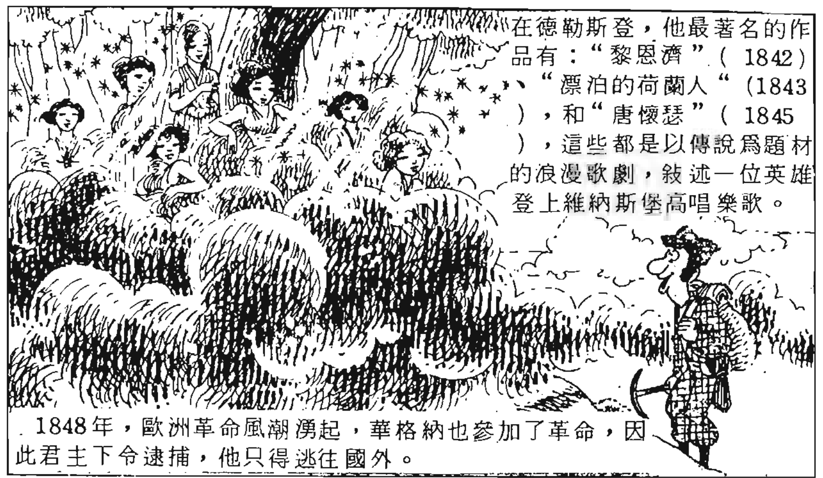

在邁向生命的終點時，威爾第反而建立了他的音樂最高峯。他雖然退隱到美麗的鄉間，但這位“老獅王”卻仍孜孜不息地寫了二部大歌劇，這也是他音樂天才的大匯集。

奧賽羅（1887）根據莎士比亞的原作寫成，雖然這仍是一部以嫉妒爲主的悲劇，但全曲中卻充滿了偉大的詩句與優美的旋律。

“法斯塔夫”
（1893）
於 80 高齡時完成，仍以莎翁名著爲藍本。
這部喜歌劇轟動全世界，一掃他當初寫第一部喜歌劇的失敗陰影。

最後登場的是性格巨星——華格納，他集革命家，自我主義者、娛樂的、傲慢的、及音樂天才於一身。他的座右銘是:「我要的，世界便供應我!」，他的音樂是哲學的、理念性的，他結合了詩、音樂與戲劇，開創了他的樂劇王國。

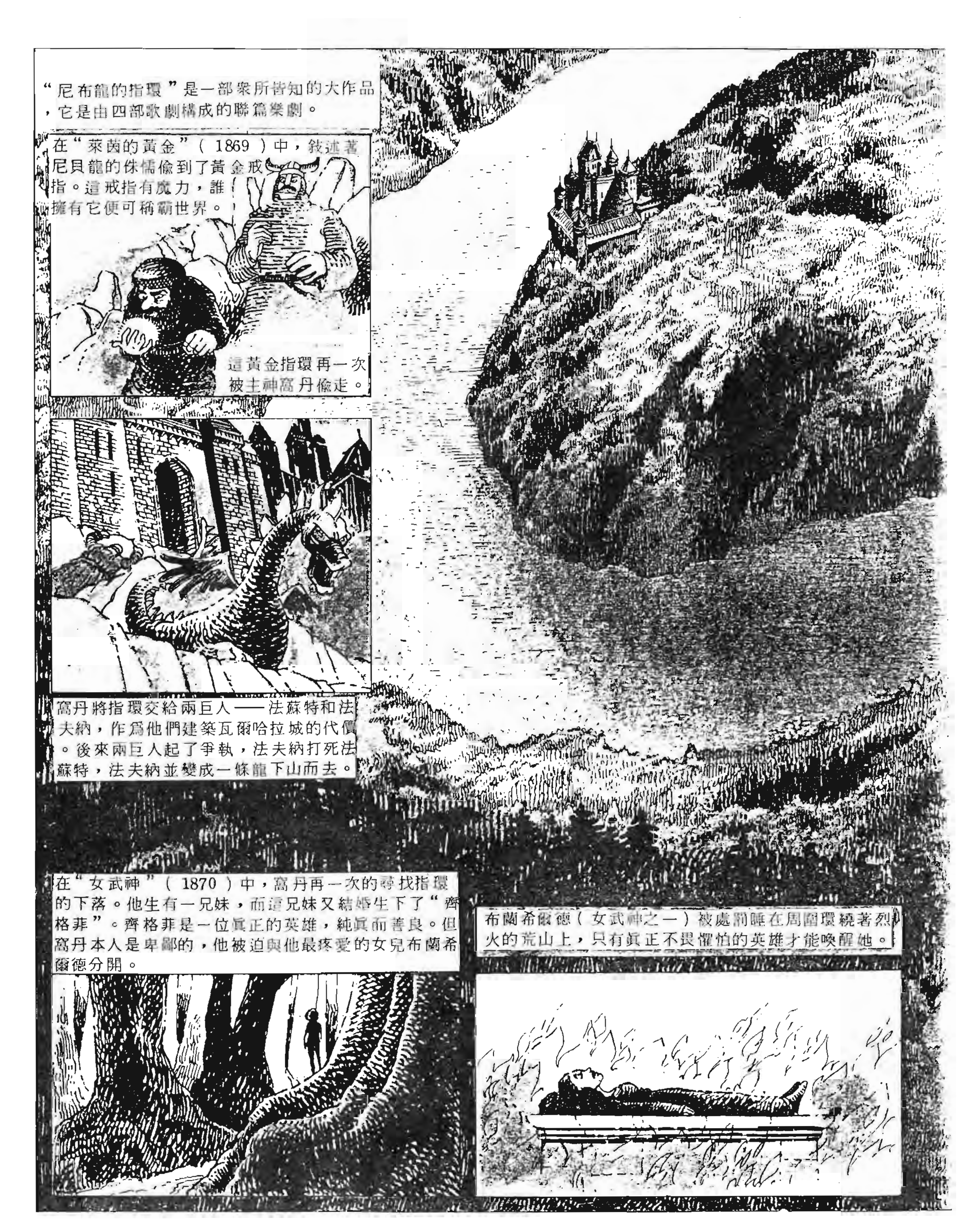

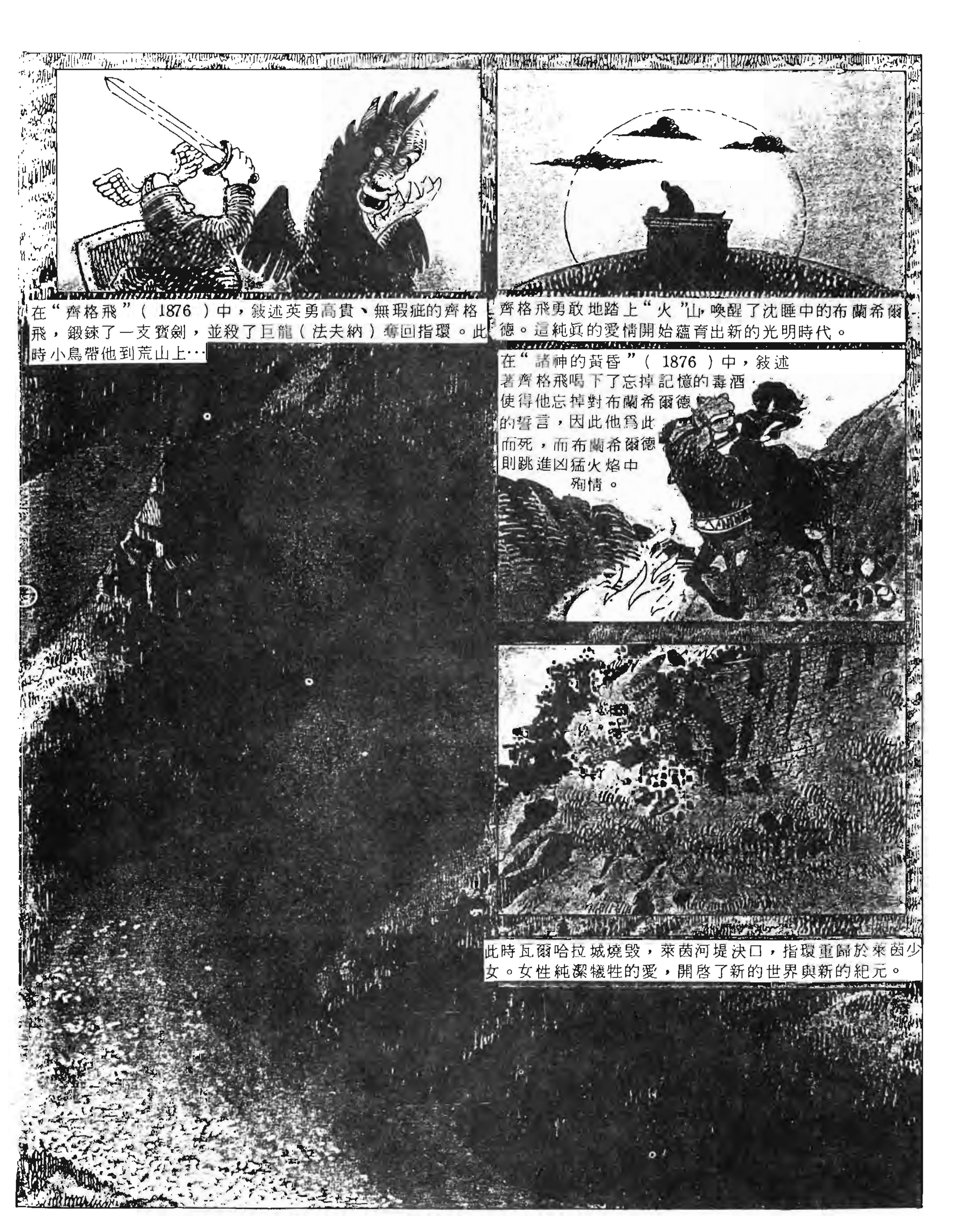

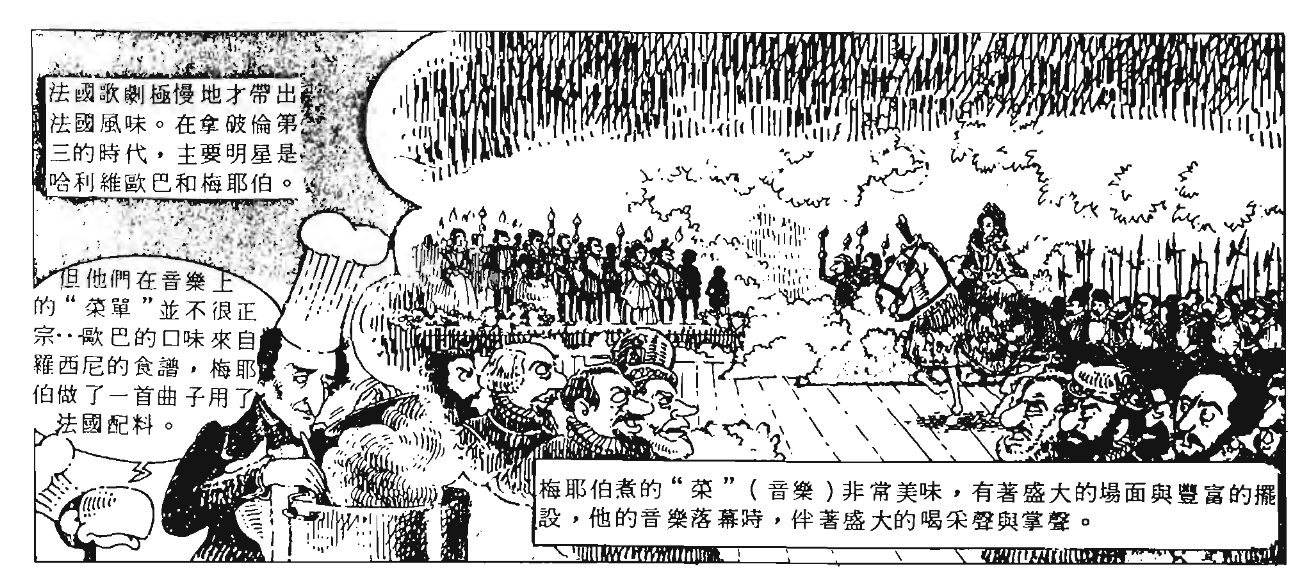

"尼布龍的指環"是一部衆所皆知的大作品，它是由四部歌劇構成的聯篇樂劇。
在"萊茵的黃金"（1869）中，敍述著尼貝龍的侏儒偸到了黃金戒指。這戒指有魔力，誰擁有它便可稱霸世界。
這黃金指環再一次被主神窩丹偸走。
窩丹將指環交給兩巨人——法蘇特和法夫納，作爲他們建築瓦爾哈拉城的代價。後來兩巨人起了爭執，法夫納打死法蘇特，法夫納並變成一條龍下山而去。
在"女武神"（1870）中，窩丹再一次的尋找指環的下落。他生有一兄妹，而這兄妹又結婚生下了"齊格菲"。齊格菲是一位眞正的英雄，純眞而善良。但窩丹本人是卑鄙的，他被迫與他最疼愛的女兒布蘭希爾德分開。
布蘭希爾德（女武神之一）被處罰睡在周圍環繞著烈火的荒山上，只有眞正不畏懼怕的英雄才能喚醒她。

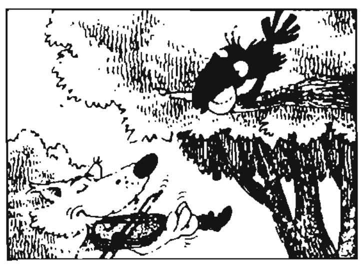

在“齊格飛”（1876）中，敍述英勇高貴、無瑕疵的齊格飛，鍛鍊了一支寶劍，並殺了巨龍（法夫納）奪回指環。此時小鳥帶他到荒山上…
齊格飛勇敢地踏上“火”山，喚醒了沈睡中的布蘭希爾德。這純真的愛情開始蘊育出新的光明時代。
在“諸神的黃昏”（1876）中，敍述著齊格飛喝下了忘掉記憶的毒酒，使得他忘掉對布蘭希爾德的誓言，因此他爲此而死，而布蘭希爾德則跳進凶猛火焰中殉情。
此時瓦爾哈拉城燒毀，萊茵河堤決口，指環重歸於萊茵少女。女性純潔犧牲的愛，開啓了新的世界與新的紀元。

德國大衆歌劇開始於勞爾爵（1801－1864），他最著名的作品是“木匠與沙皇”。故事是敍述彼德大帝微服在造船廠工作之情形。
符洛托（1812－1883），寫了“瑪莎”，描述一位女僕的故事。
即使19世紀時，義大利的歌劇縱橫全歐，但其他各國亦努力於歌劇的創作
柯奈流士（1824－1874）創作了不尋常的作品“巴格達的理髮師”。是有關一位理髮師和卡利夫女兒的不幸戀愛故事。
倪可萊（1810－1849），結合了意大利與德國的歌劇特色在他的歌劇“溫莎的快樂夫人們”。
19世紀初，法國流行的是“輕歌劇”。音樂和故事都是簡單空泛的，但也無害，而且常以婚禮芭蕾作爲結束。當時主要的作品有：伯依笛的“白色少女”、黑羅得的“鄭巴”、亞當的芭蕾舞劇“吉賽爾”，他同時寫了53部歌劇，但大都被遺忘了。
湯瑪士（1811－1896）也寫了“米格諾”，上演時有火災場面
Mon sang se gla - ce !
Le feu! Le feu!
悲劇註定的是這座喜歌劇院於1887年某晚發生大火，正巧在上演“米格諾”。共有400人喪生。
因爲這緣故，湯瑪士被認爲是“惡魔的眼睛”

眞正的法國歌劇是建立在古諾(1818—93)之手。他居於教堂內並專研神學達2年之久，他的第一首創作即爲宗教作品（他寫了15首彌撒曲），而且他經常以“古諾神父”簽名。

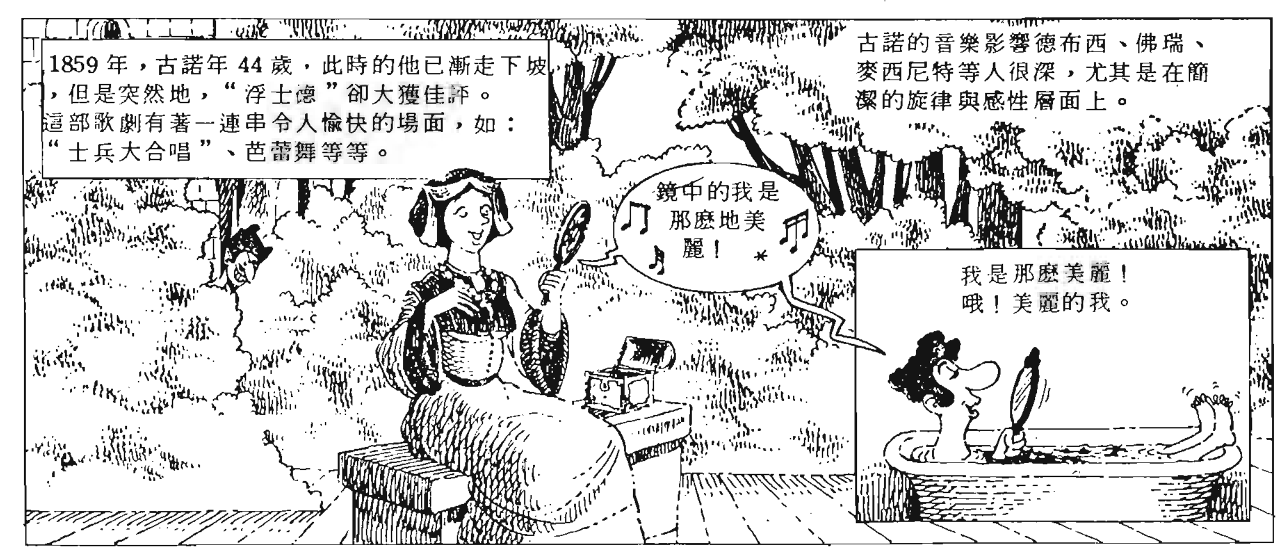

古諾非常推崇白遼士。而且專注於歌曲的創作。在他的作品裏，發揮了他那天才型的旋律美。

他的豪華樂曲反映了當時（法國第二共和）的奢靡生活。有次，拿破倫三世邀請古諾一起去郊遊，皇后靈機一動希望來個芭蕾舞

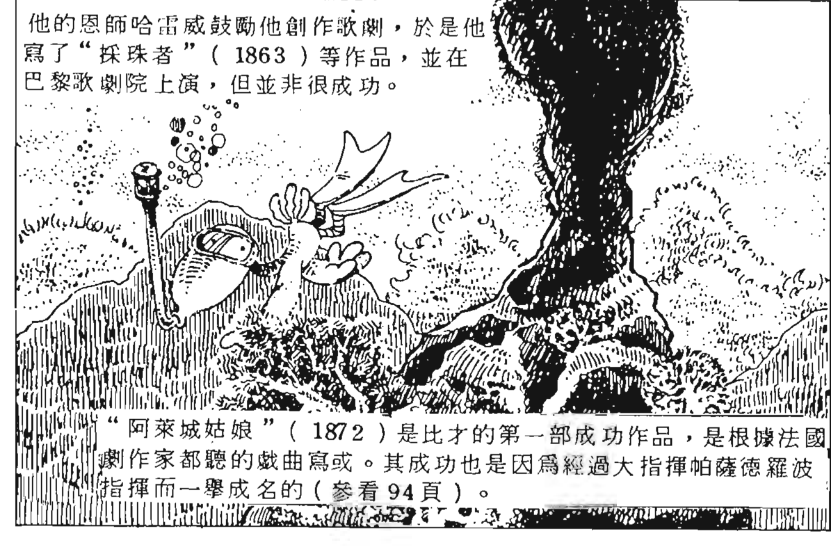

法國歌劇的繼承者是一位年青的作曲家——比才。在 19 歲時，他榮獲了法國藝術學生最高榮譽的羅馬大獎，然而，卻沒有給他帶來財富。

他的恩師哈雷威鼓勵他創作歌劇，於是他寫了“採珠者”（ 1863 ）等作品，並在巴黎歌劇院上演，但並非很成功。

“阿萊城姑娘”（ 1872 ）是比才的第一部成功作品，是根據法國劇作家都聽的戲曲寫或。其成功也是因爲經過大指揮帕薩德羅波指揮而一舉成名的（參看94頁）。

比才的精心傑作“卡門”於 1875 年首演。

這首上乘的作品，在當時並沒有被人查覺出它的價值。甚至當時的女主角、合唱團員都認爲不可能同時邊唱歌邊吸煙

青年軍官唐約斯愛上了美麗的吉普賽女郎卡門，並渴望跟她遠走高飛…。

疑！我好像走錯地方了。

卡門！我的愛人！

出乎意料之外，這歌劇的首演不爲觀衆接受而失敗。雖然哲學家尼采曾讚譽此作品爲“拉丁天才之作”。

比才爲心臟病所苦，據說是全心爲“卡門”的失敗演出所致。也就在“卡門”第三次公演落幕的那一刻，比才逝世了。

聖桑致力於“國民音樂”的發揚，故創設了“國民音樂協會”，反對華格納風的音樂，而極力鼓吹法國風格的音樂。
ars gallica
在器樂曲中，也可見到那般田園風的國民樂派氣質。在法國有一些人在提倡這運動，其領導者是聖桑。
留心你的腦袋聖桑！
我必須將這件事報告給動物保護協會。
他的著名作品有：5首鋼琴協奏曲，3首小提琴協奏曲，3首交響曲及室內樂多首，特別是4首交響詩使他享有“法國李斯特”之譽。他的作品也有易於了解的，例如“動物狂歡節”的14首短曲。
聖桑也寫了15首大型作品，其中最著名的莫過於歌劇“參孫與大利拉”。
在他去世（1921）之前，他還寫了一部電影音樂。
德利伯（法）1836-1891
德利伯也在尋求法國音樂的創作路線，最著名的有戲劇音樂，歌劇以及芭蕾舞曲——“卡貝利亞”。故事是說法蘭茲愛上了卡貝利亞——一個機器娃娃，由老技師卡貝利絲所製作成的。當法蘭茲發現這個真象後，他回到了他真正的未婚妻那裏。

奧芬巴哈這位輕歌劇（喜歌劇）大師，於1819年生於德國科隆。但他後來卻活躍於法國巴黎。
各位女士先生們嚴肅的歌劇大餐後來點一些愉快的小甜點吧—輕歌劇
奧芬巴哈首次被法蘭西歌劇院聘爲專任作曲指揮家。“天堂與地獄”即是當時名作。接著許多喜歌劇源源不絕出自於他的手，著名者有：“美女海倫”（1864），及“快樂的巴黎人”（1866）等等。
輕歌劇是以明朗的、滑稽的故事爲基礎。
奧芬巴哈死於1880年，那種喜悅的動力亦隨他而終。
但在1870年法國捲入內戰，即所謂“革命政府”時期，再也沒有歡樂之音了。奧芬巴哈此時完成大作“霍夫曼的故事”。
奧芬巴哈(1819-1880)
馬奈斯（法）(1842-1912)
Ah! Pitié! Grace
je ne veux pas!..
Charlotte, je meurs..
但是浪漫派的精神仍然繼續著…
在這個世紀即將結束時，馬斯奈以他的歌劇“瑪儂”（1884）“泰綺思”（1894），再一次帶領我們進入心靈感情的世界。
在一連串的愛、恨、自殺行動…留下的只是奄奄一息的悲劇。

同時期的維也納，他們在
跳圓舞曲。此種舞曲瘋狂
地蔓延這個地區。每天
每夜超過5 萬人在舞
廳裏渡過1·2·3數
拍子的光陰。
圓舞曲能成爲一種藝術形式，
得感謝藍納（ 1801 — 43 ），
以及更大貢獻者——史特勞斯
家族。
史特勞斯這位音樂王朝的建立
者，原爲書籍裝訂商，後來爲
了音樂改行。
他經常在音樂廳中演奏，當他
聽到小提琴出現悲哀之音時，
他便將啤酒倒入小提琴內。
老約翰生有三子：約瑟夫、
愛德華以及長子小約翰。小約
翰非凡的作品爲整個家族帶來了
榮耀。
小約翰·史特勞斯不以寫作簡單
的圓舞曲爲滿足，他創作了更
迷人豪華的旋律。
“藍色的多瑙河”即其中名著。
當布拉姆斯初次聽到它時，不禁
讚嘆：「我眞希望我也能寫出那
樣的曲子出來。」
小約翰史特勞斯
約翰史特勞斯寫作了500 首
以上的圓舞曲、波爾卡舞曲
及方塊舞曲。
而他的輕歌劇則以“蝙蝠”
（ 1874 ）最爲著名，他在
此劇中描繪了維也納社會的
浮華面。

斯堪地那維亞半島（北歐）的音樂復興運動始於瑞典的作曲家白瓦得。而在挪威則有大音樂家葛利格，他將挪威的民間音樂納入他自己的作品裏。

葛利格將自己關入了小屋內，以便觀察週遭事物。他寫了足以迷惑全歐洲的音樂：3首小提琴奏鳴曲，鋼琴協奏曲“挪威之舞”。最傑出的是受大文豪易卜生委託寫成的“皮爾金”組曲，曲中充滿了斯堪地那維亞的民謠，一開頭是象徵民族音樂覺醒的著名的曲子——“晨曦”。

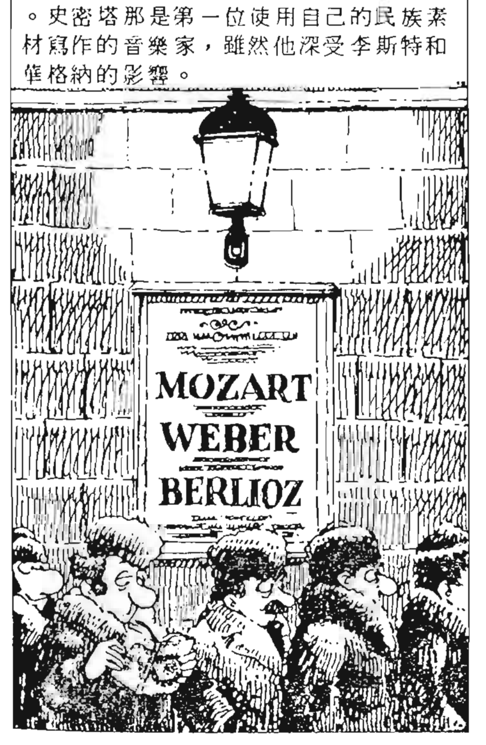
它是葛利格之音。

哦！我熟悉這聲音。

我在這裏準時宣布全國早覺會開始（天哦！這麼早起，眞想再睡一覺。）

葛利格 1843-1907

捷克很早就有他們自己的音樂和音樂家。史密塔那是第一位使用自己的民族素材寫作的音樂家，雖然他深受李斯特和華格納的影響。

德弗乍克 (1841-1904)
德弗乍克可說是傳播捷克音樂給全世界的最大功臣，在他 32 歲時，成功來到。這得感謝布拉姆斯對他的提拔和賞識。
德弗乍克明確地指出民族音樂的重要性。“新世界”交響曲（ 1893 ）是其就任美國紐約國民音樂院院長時所寫的，此曲溶合了黑人靈歌與捷克民謠而成。他共寫了 39 首交響曲，1 首美麗的大提琴協奏曲（ 1895 ），以及許多歌曲和宗教音樂。
我剛挖掘到捷克音樂
白人的音調聽起來怪怪的！
Prague skyline
輕搖，可愛的馬車…。
歡迎各位來到此地
舉世皆知的聲名並沒有沖昏了德佛乍克，他說：「我僅是一名捷克的音樂家而已。」

在彼得大帝時代，俄國的音樂完全由西歐傳入，這對俄國音樂的發展有莫大的阻礙。

葛令卡 (1804-1898)

FRAGILE

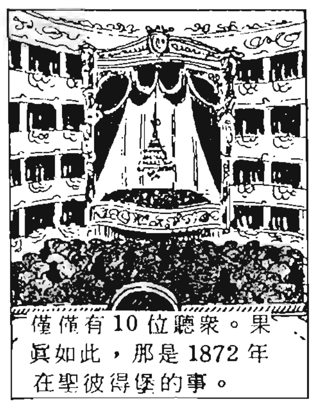
外國音樂家

TOP

葛令卡於1804年生於一個高貴又富有的家庭，他被稱爲“俄國音樂鼻祖”。他到處旅遊以增廣見聞。

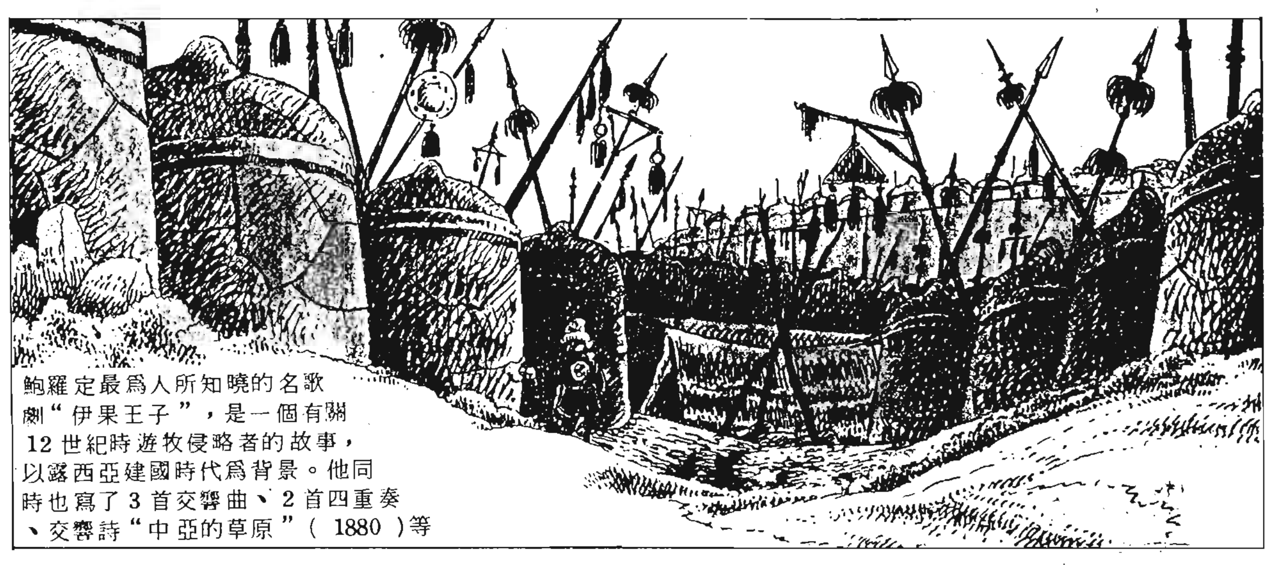

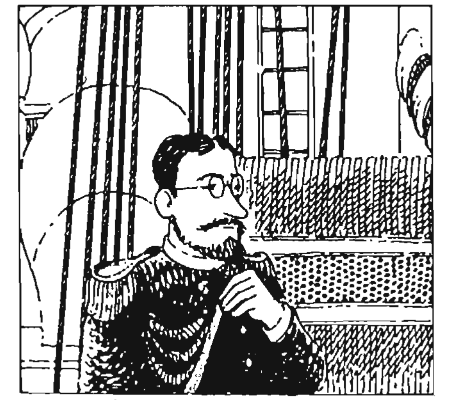

五人組的第二位是庫伊(1831 — 1918)，是一位軍事工程
家，專精於防禦工程。但音樂卻突破了他的防禦，他寫了
歌曲、室內樂和 10 首歌劇。
看不懂

第三位，是鮑羅定(1834 — 87)，他
想成爲外科醫生，但事與願違，卻成了
一名化學家。他是位好好先生，總幫助
別人，故少有時間從事音樂創作。

鮑羅定最爲人所知曉的名歌
劇“伊果王子”，是一個有關
12 世紀時遊牧侵略者的故事，
以露西亞建國時代爲背景。他同
時也寫了 3 首交響曲、2 首四重奏
、交響詩“中亞的草原”(1880)等

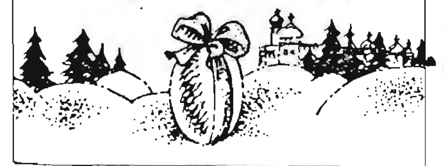

這個小孩從他的農奴
奶媽處，聽到了俄國
的古老童話故事，他
後來成爲五人組的第
4 位會員。
穆索斯基(1835 — 81)是不應被遺忘的音樂家，他的
偉大作品“包利斯哥都諾夫”(1869)是一部寫實的
社會歌劇。內容敍述一位強而有力的攝政者的故事。穆
索斯基說：「我要將俄羅斯民衆搬上舞台。」

穆索斯基是不幸的，他為了作曲而辭退了軍職，結果落得一貧如洗。他音樂的另一特色是“可看性”。在“展覽會之畫”中，他以音樂完美的表達出他的畫家朋友的作品。原曲是鋼琴曲，後來於 1922 年，另一位沈思的旁觀者—拉威爾—將其改編為管弦樂曲。

五人組最後一人則是李姆斯基。高沙可夫（ 1844 — 1908 ），起初他在海軍服務，後來於 1871 年受聘為聖彼得堡音樂院教授。史特拉汶斯基受教於其門下。

他寫了不少歌劇及充滿異國風味的管弦樂曲，也有以俄國音樂為素材的“俄國復活節”序曲（ 1888 ）。

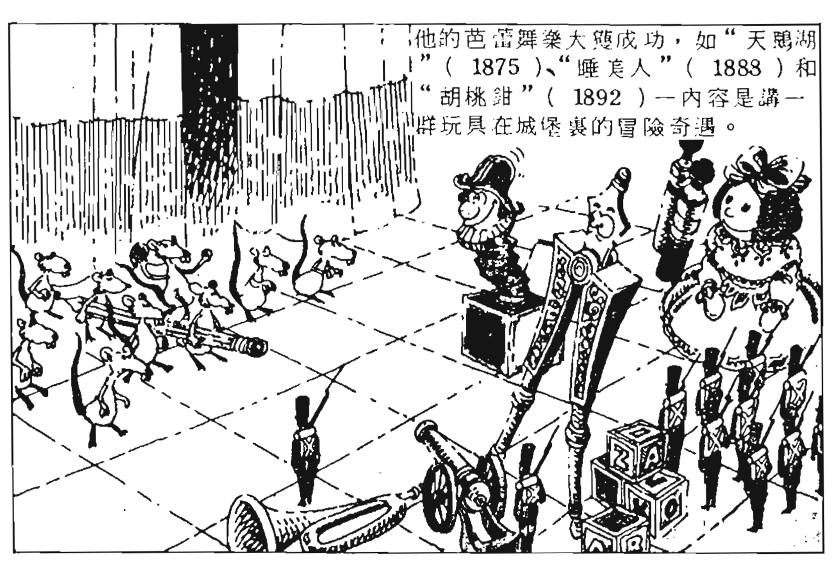

柴可夫斯基（ 1840 — 1893 ）是俄國的音樂家，他的音樂是如此的感人。

托爾斯泰聆聽弦樂四重奏時感動得哭了起來

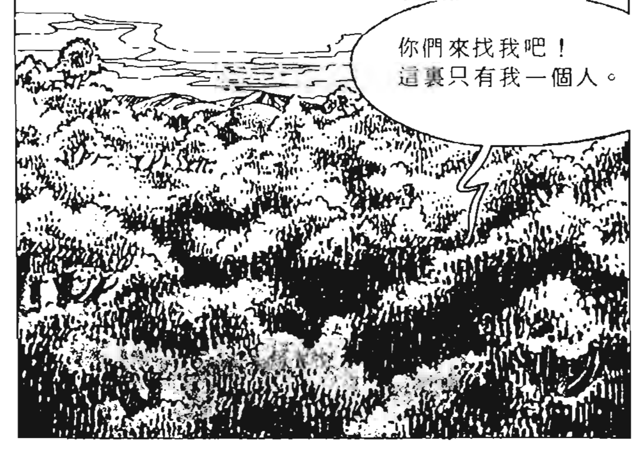

新音樂中民族性的重要性增加，並未意味貝多芬已被遺忘，他仍影響輝煌的德國“樂派”：布拉姆斯、布魯克納、馬勒等人
1863 年，20 歲的布拉姆斯離開家鄉漢堡，爲著名的吉普賽小提琴家雷滿尼伴奏，到處旅行。

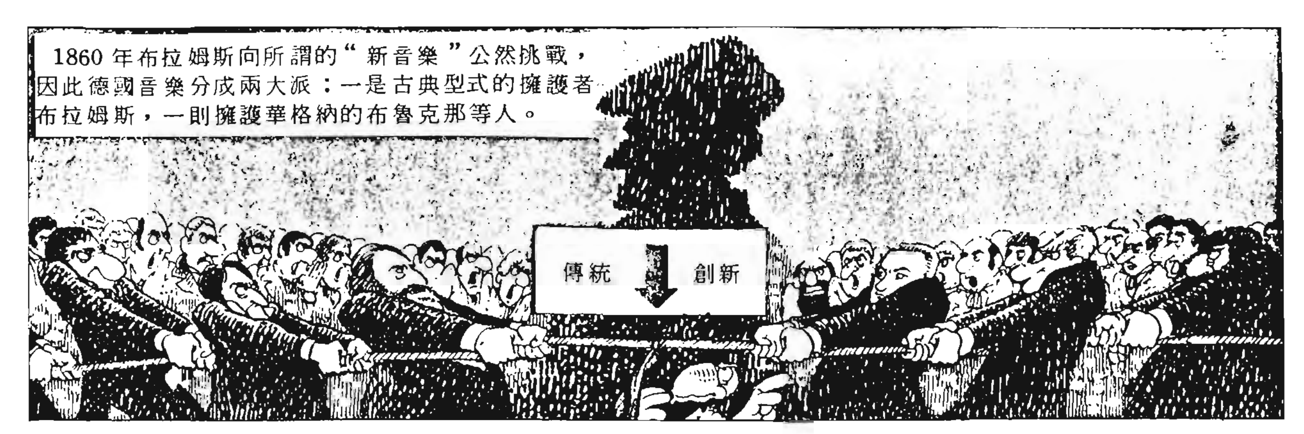

他指揮的天分為舒曼所發掘，而在雜誌上推崇道：「最後布拉姆斯來到…帶給音樂新血輪。」舒曼死後布拉姆斯成爲克拉克的摯友。

布拉姆斯並非浪漫派中的一支，他的音樂表現了高度變化的情感，卻又是單純、傳統的曲式。他本人是寡言、嚴肅、孤單的，最喜歡用法國號那憂鬱的音色。
你們來找我吧！
這裏只有我一個人。

布拉姆斯喜愛小孩，故他口袋裏經常有一些玩具。他是職業音樂家，但當他做不成漢堡樂團的指揮後，他便到維也納去。

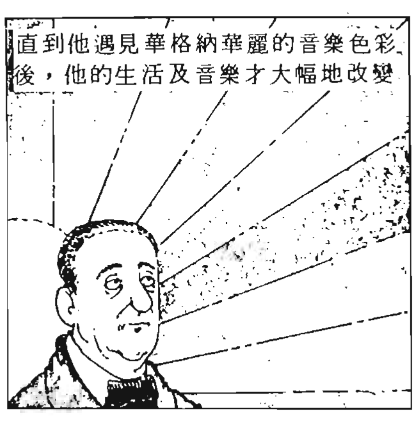

在維也納的酒店經常可看到布拉姆斯。
1868 年成功終於來臨，他爲紀念恩師舒曼之作品“德意志安魂曲”首演即大獲成功。他寫了 4 首交響曲、2 首鋼琴協奏曲、小提琴協奏曲，及一系列的室內樂作品。

還有 200 首左右的歌謠。他的交響樂有如偉大理念在交戰，而他的歌卻是內心深處的呼聲。古今中外的母親都唱著他的“搖籃曲”呵護著寶寶入睡。

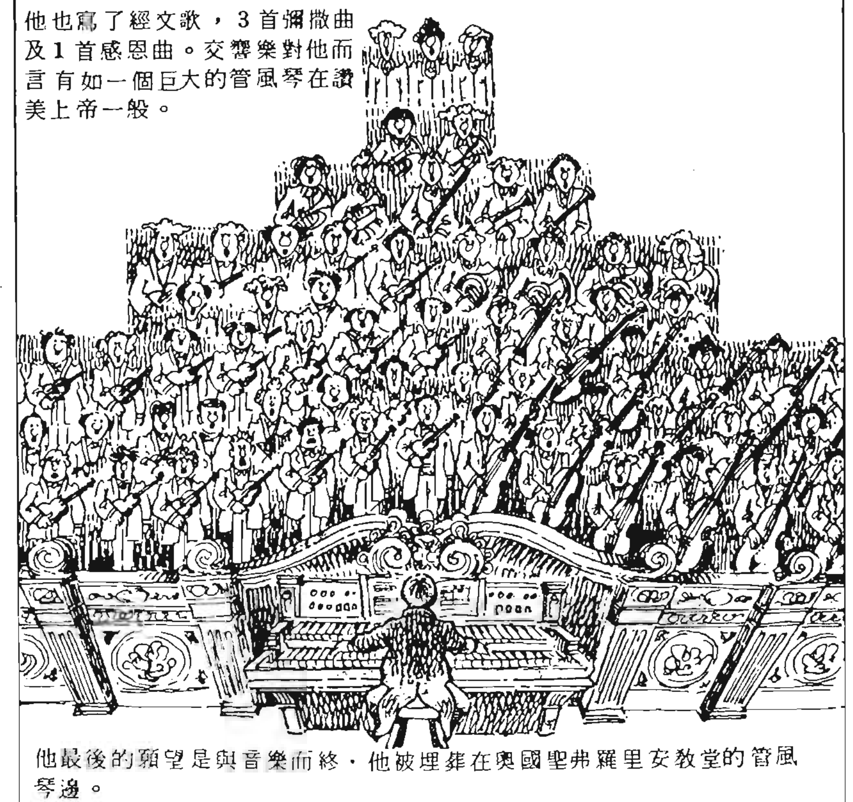

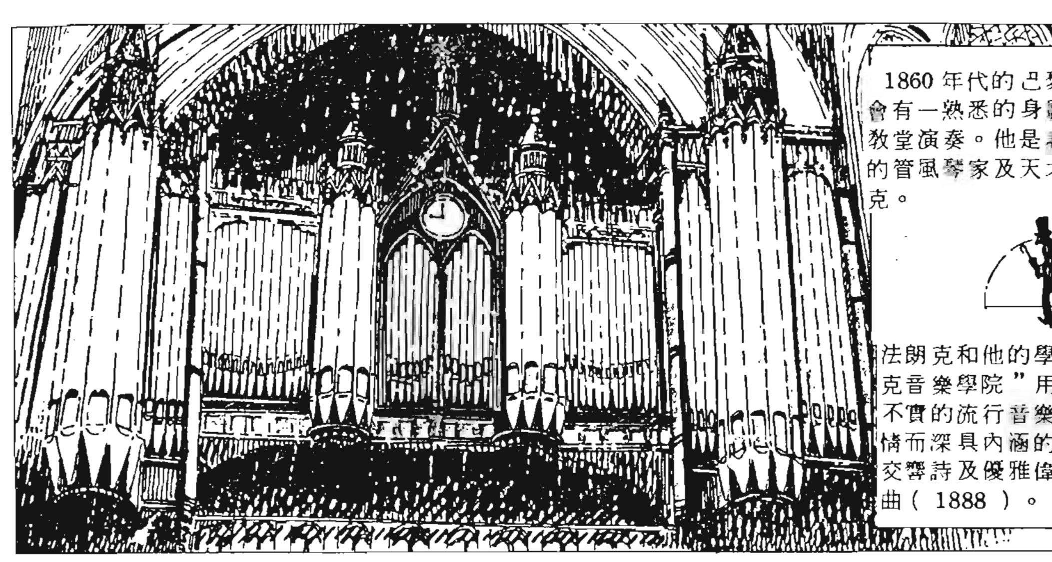

和貝多芬、舒伯特、德弗乍克及馬勒一樣，布魯克納也寫了 9 首交響曲。他的作品常費時甚長，布拉姆斯稱之爲“莽蛇交響樂”。

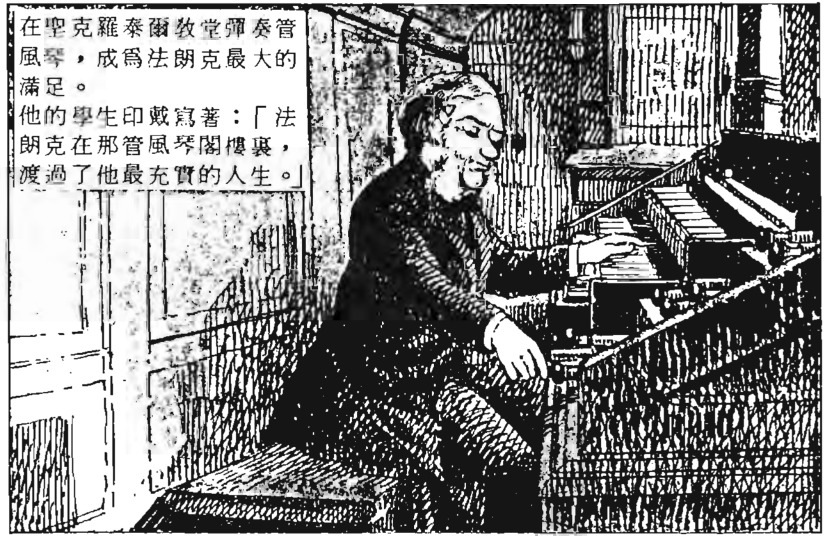

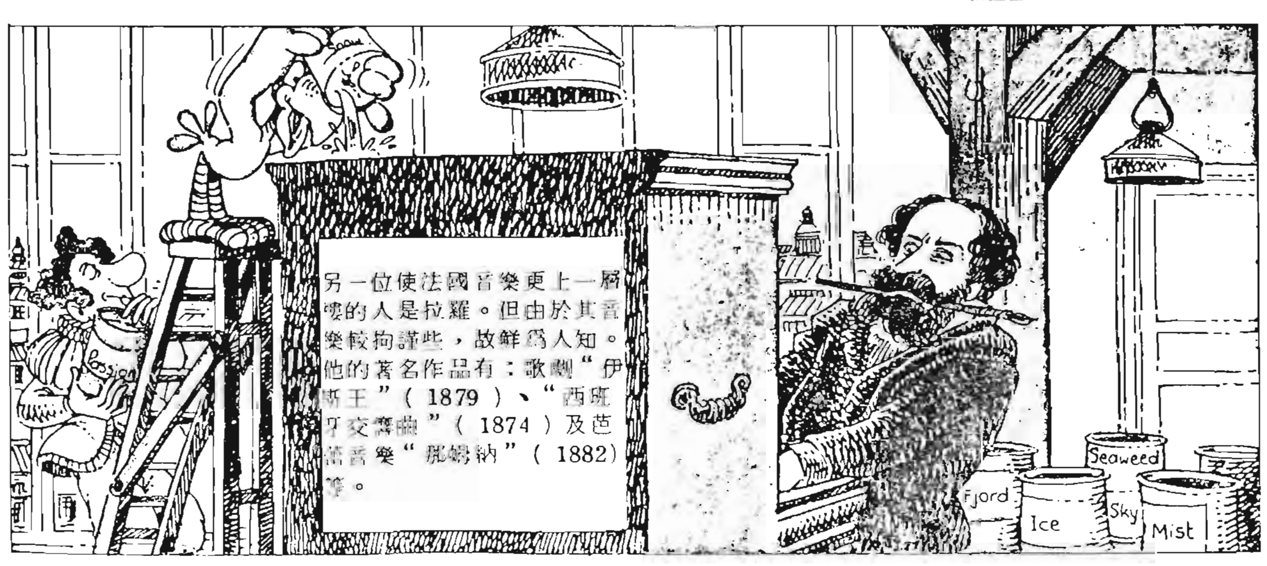

1860年代的巴黎，每天早晨9點會有一熟悉的身影進入聖克羅泰爾教堂演奏。他是誰呢？他就是著名的管風琴家及天才作曲家——法朗克。
法朗克和他的學生成立了"法朗克音樂學院"用以對抗當時浮華不實的流行音樂。他的音樂是熱情而深具內涵的。例如：神劇、交響詩及優雅偉大的d小調交響曲（1888）。

他的室內樂及小提琴奏鳴曲也相當動人，但卻感動不了他太太，她完全不欣賞他的音樂。

在聖克羅泰爾教堂彈奏管風琴，成爲法朗克最大的滿足。
他的學生印戴寫著：「法朗克在那管風琴閣樓裏，渡過了他最充實的人生。」

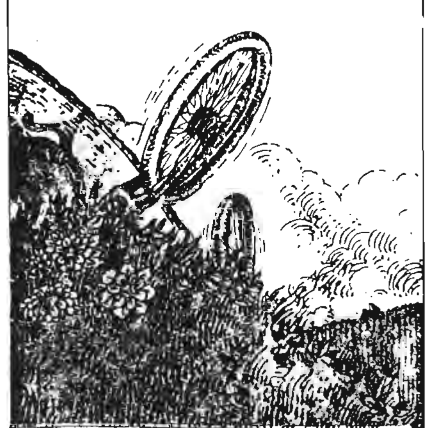

另一位使法國音樂更上一層樓的人是拉羅。但由於其音樂較拘謹些，故鮮爲人知。他的著名作品有：歌劇"伊斯王"（1879）、"西班牙交響曲"（1874）及芭蕾音樂"那娟納"（1882）等。
Seaweed
Fjord
Ice
Sky
Mist

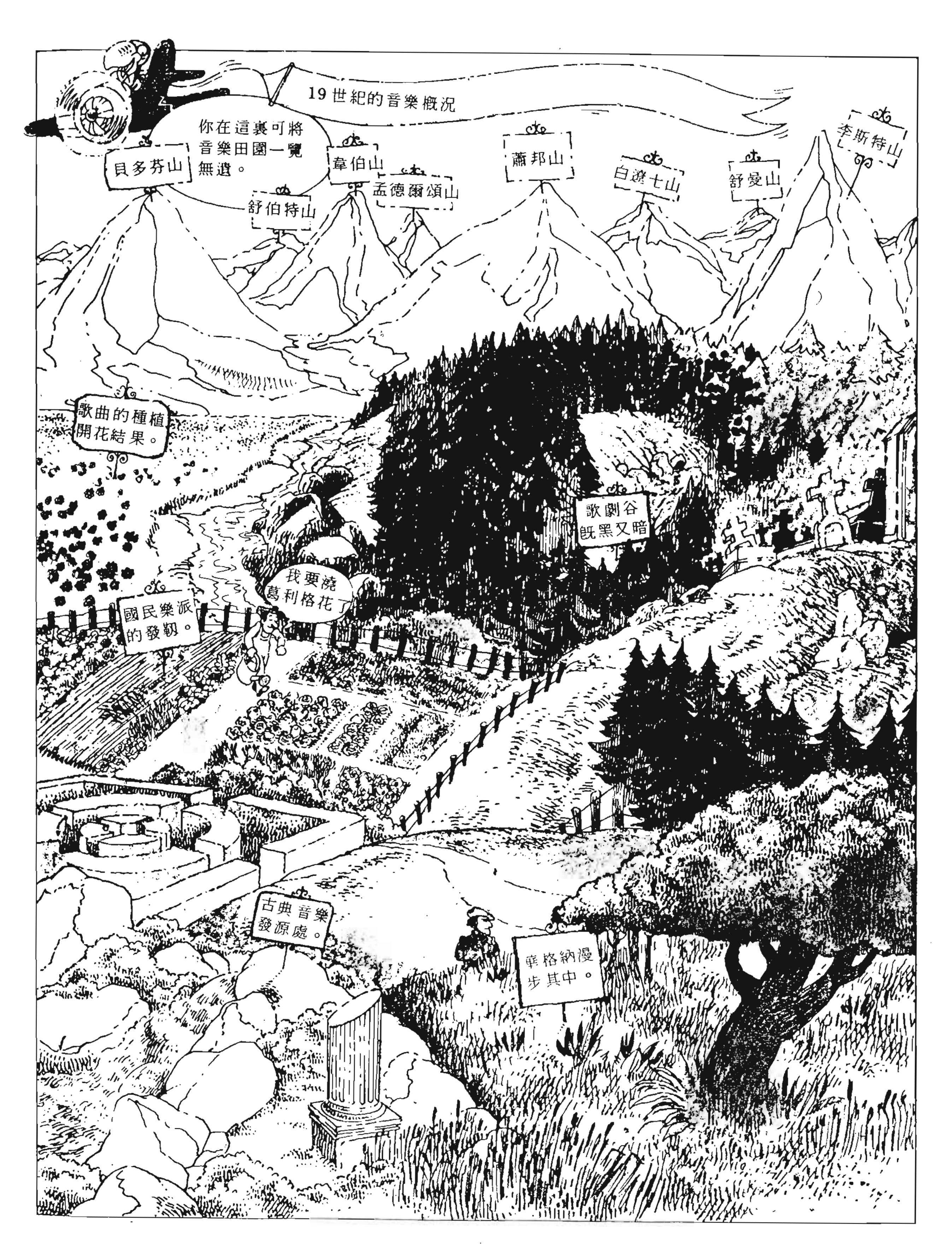

這些新法國音樂通常在帕薩德羅波音樂廳（又稱圓廳）演出，它是由法國名人希伯所支持的。

同時，在尼德梅幼學院裏，一群年青的音樂家在練習鋼琴。這間小屋子裏共有14架鋼琴，他們從清早7點到晚上11點，孜孜不倦地練習著。著名的作曲家佛瑞即是此間的畢業生。

夏布里耶是位政府官員，他的音樂是不折不扣的華格納風格，但他也滲入了法國式的幽默。
嘻嘻！夏布里耶正在騷我（鋼琴）的癢。
他的管弦樂曲多姿多采，明亮而精神抖擻，例如“西班牙狂想曲”即是。拉威爾受他的影響很大。

蕭頌的音樂風格深受華格納和法朗克的影響。德布西亦推崇他為“音樂兄長”，並讚美他的“小提琴與管弦樂之詩”（1896）為佳作。
在蕭頌的名曲“降B大調交響曲”(1890)及“愛之詩篇”中，可見其精緻的音樂性。

蕭頌的去世是出人意外的。有一天，他騎自行車外出，碰上了牆壁，卻因此而死去。

19世紀的音樂概況
你在這裏可將
音樂田園一覽
無遺。
貝多芬山
舒伯特山
韋伯山
孟德爾頌山
蕭邦山
白遼士山
舒曼山
李斯特山
歌曲的種植
開花結果。
歌劇谷
既黑又暗
我要澆
葛利格花了
國民樂派
的發軔。
古典音樂
發源處。
華格納漫
步其中。

20世紀是一個巨變的世代，不僅是音樂，各方面都如此。
Gustav Mahler 1860-1911
馬勒
Arnold Schönberg 1874-1951
荀白克
在這個迷惑的時代裏，出現了四位音樂大師。
德布西
Igor Stravinsky
史特拉汶斯基
首先馬勒及華格納已步入了浪漫樂派的黃昏。而馬勒接著開啓了新的時代。
馬勒生長於波西米亞，這對他的音樂有深厚影響，如手風琴、鄉間舞蹈和軍樂隊等。

另一個影響馬勒更深的是音樂"男孩的神奇號角"。它集合了通俗歌曲及詩文。

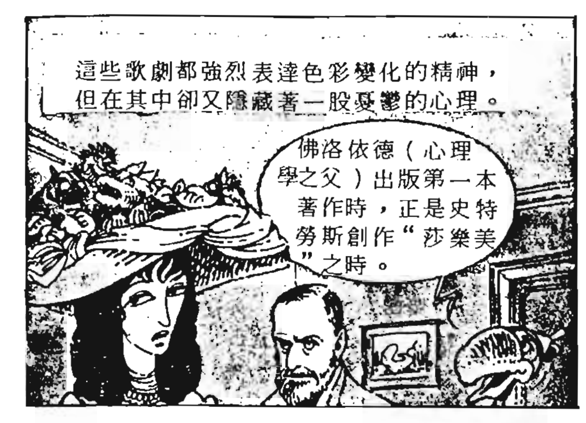

在第一首交響曲"巨人"裏，馬勒用了一個通俗的法國歌曲來描寫動物們將要爲一個受傷者舉行葬禮。

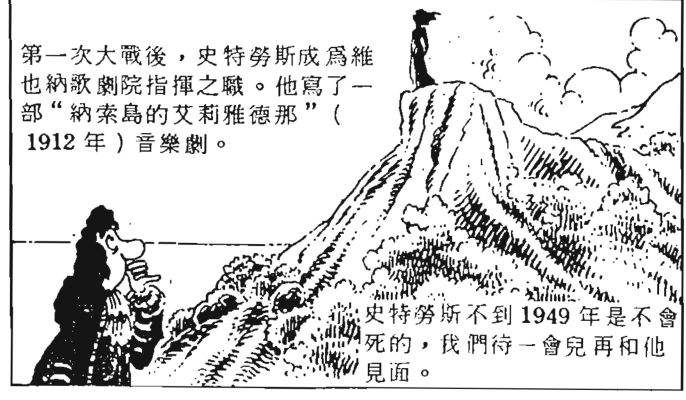

第8首交響曲的編制是：500人的合唱團，350個孩童合唱團，7位獨唱者及一個龐大的交響樂團。
這就是爲何被叫做"千人"交響曲的原因。
大師請你滑弓時稍左，好嗎？

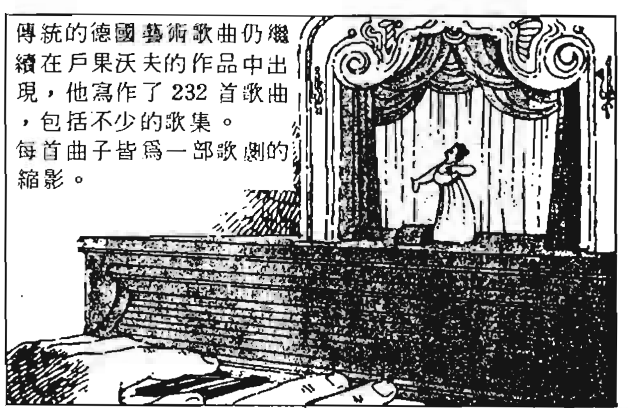

38歲時他成爲維也納歌劇院的全權指揮，只有夏天歌劇院休假時，他才有暇作曲。
我是個夏天作曲家
在這鄉間的小屋裏，馬勒完成了他九大交響曲中的5首，第十首交響曲只完成一半。

在維也納大獲成功後，他動身前往美國，1908年擔任紐約大都會歌劇院指揮。
奧圖柏勒所作的黑色側面影像表達了馬勒充滿動感的指揮神態。
1911年在馬勒去逝前5天，他回到了維也納，歡迎的人潮擠滿了整個車站。

李察史特勞斯生於1864年（當時是保維利亞王朝路易二世時），死於1949年（原子時代），但他的音樂卻獨樹一格，不受政治或藝術界巨變的影響。
他的交響詩在風格上深受李斯特的影響，如“馬克白”、“唐璜”、“狄爾惡作劇”、“查拉圖斯塔如是說”、和“唐吉柯德”。其主要特色是由豎笛和大提琴奏出。
我受不了?!
Decibel Meter
莎樂美中的七紗舞在英國被刪去。
嘖！嘖！史特勞斯先生
SALOMÉ
他運用華格納的手法，寫出了具刺激與官能性的歌劇“莎樂美”(1905)與“艾雷克拉”(1908)。另外運用了莫札特的手法，寫出了明朗維也納風格的音樂劇“玫瑰騎士”(1910)。
在“玫瑰騎士”中的情節是非常直接的（咳）就如下面所說……
你坐得還舒服嗎？
這種男女關係太複雜了
侯爵夫人由一女主角來唱，她愛上年青小伙子奧塔文（雖然他是男生卻由女生來擔任主角。）
奧塔文想愚弄那粗魯的歐克斯男爵，於是他裝扮成女人。而男爵居然愛上她？（他！）
START AGAIN …
歐克斯男爵愛上了奧塔文（事實上，他裝扮成一位女侍）。
I'LL HAVE ANOTHER GO!!
那是一見鍾情的！他？她？男？女？我已弄得昏頭轉向了！
不論如何，當奧塔文將一朵銀色玫瑰交給美麗的蘇菲時，他便愛上她了。（這段唱者是…）

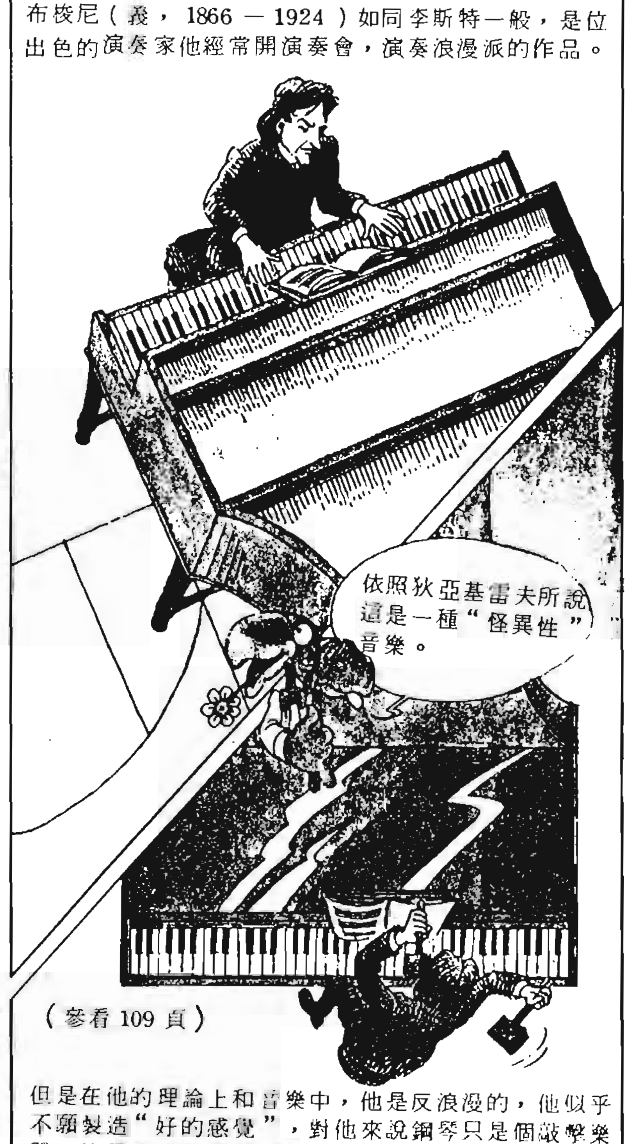

* 摘自“意大利曲集”（1891）

柯特・威爾是布所尼的學生，他也不贊同浪漫消遣主義。

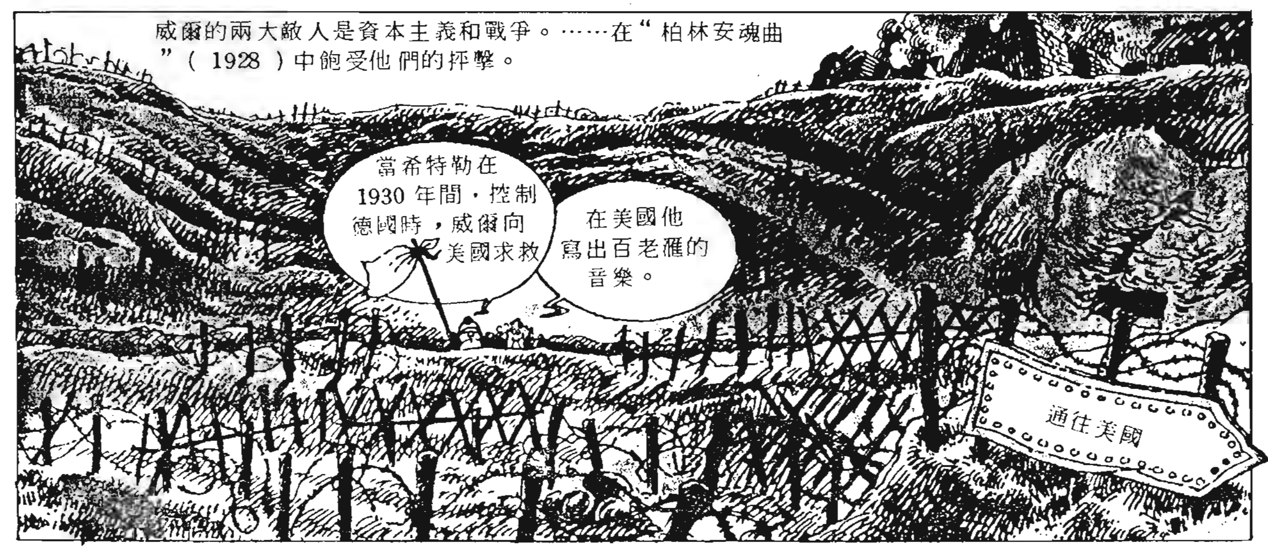
"三便士歌劇"（1928）描述了一個無賴黨的領袖飛刀李可的經歷。威爾的音樂和伯都布雷器的詞反映了德國 1920 年代政治與社會的紛亂。

柯特・威爾藉著藍調、爵士和探戈，寫出他的堅韌、諷刺性的音樂。

EXIT

他的作品充滿政治的意味。"曼哈尼城的興衰"（1930）是描寫一個工人獨自尋找快樂的故事。

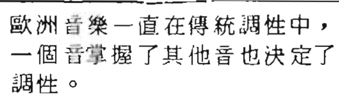
WHISKY BAR

浪漫主義殿堂的沒落。
瑞格有一百多首作品。
在德國有瑞格、亨德密特和沃爾夫的作品。瑞格打破19世紀末的音樂，而以古典時期的作曲家們爲老師，尤其是巴哈。
好吃！瑞格美味
年青的亨德密特與華格納（後期浪漫派）對立。他獨樹一格創出另一套音樂語言，脫離調性的束縛。他的特殊風格可由"煮水器的歌"和 歌劇"一天的新聞"中可看出。
請看下一頁
但後來他平靜下來了。"畫家馬提"（1943）爲讚許畫家馬提亞而寫。表達了他對傳統形式的尊重。
所想的成了泡影了。
和瑞格一樣的卡爾·沃爾夫也回歸古典，他的舞台劇"布藍寺院之歌"(1938)，是以13世紀原始的節奏爲主體寫成的歌曲，內容在歌頌美酒和愛情。
沃爾夫也用打擊樂器創了另一音樂系統。
TOCK

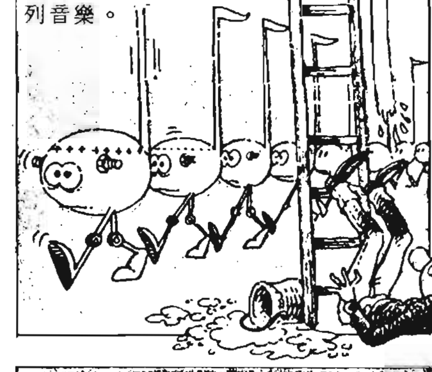

十二音列 DODECAPHONY
荀白克的出現，成爲現代音樂的大改革。此時傳統終於走到了盡頭。
Cra-ack!
卡通音樂故事

歐洲音樂一直在傳統調性中，一個音掌握了其他音也決定了調性。

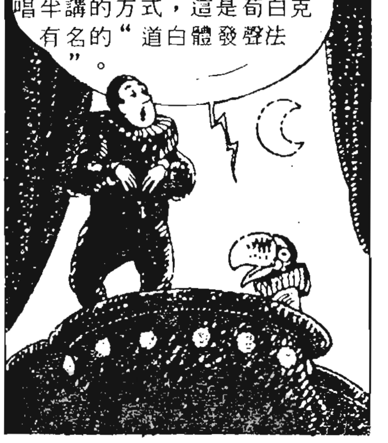

你們這些傢伙！聽我的
我是主音曉得嗎？
然而···一片混亂！突然之間沒有一個音像是主音。
你是主音嗎？
你有沒有看到低音？
是我嗎？
是你嗎

1911年荀白克創了新系統。這是新維也納樂派的開始，由他和貝爾格、魏本共同成立的。
我的系統將會使德國百餘年的音樂產生大混亂。

音都自由了，再也沒有和諧與不和諧的分別了。
YIIIPPEE
吔！
自由

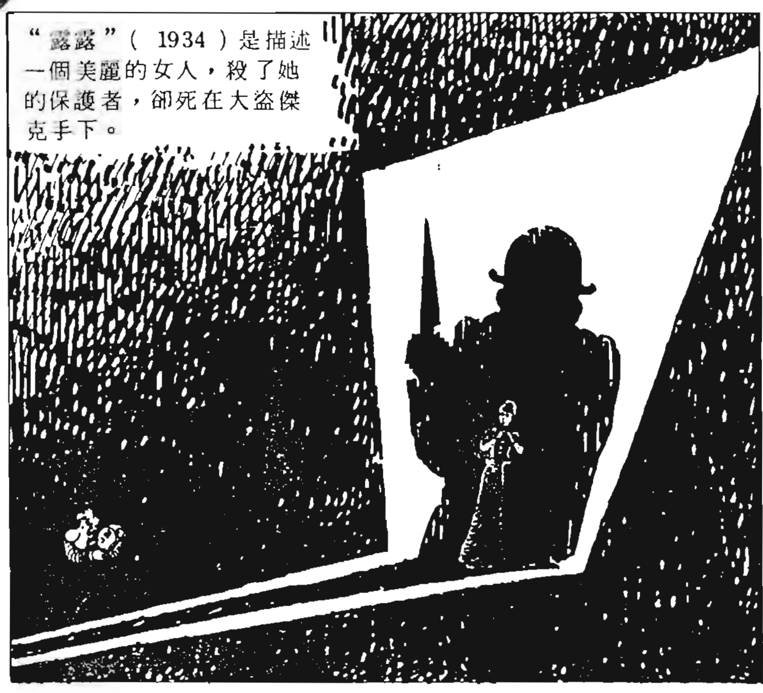

不過，等一下！這還是有個限制的（如往例），一個音只可以出現在規定的句型中，且不可重複這是12音列的基本原則。這就是12音列音樂。

荀白克的第一部作品仍有布拉姆斯，華格納和馬勒的痕跡。
他的"葛爾"——德國藝術歌曲（1911）和"崔斯坦"的故事有類似處。是敍述華得瑪王，奔馬遠離，爲了尋找眞愛。
（參看70頁）

"彌月小丑"（1912）是受一柏林餐廳委託所作，用半唱半講的方式，這是荀白克有名的"道白體發聲法"。

第三部弦樂四重奏（1927）和歌劇"摩西和亞倫"（1932）是兩部無調代表作。
內容描述摩西獨自在西乃山時，他的百姓卻拜金牛犢···
1933年，荀白克逃離希特勒和納粹的掌握，前往美國。1951年死於斯。

貝爾格是荀白克的學生及尊崇者，同時他與浪漫派仍有關連。他的無調音樂有特殊風格且十分抒情。他用非常殘忍的題材寫了兩部歌劇。
"伍采克"（1921），描寫一位沒落的士兵，發現他所愛的女人竟與一位鼓手發生關係，於是他殺死了她，並把她投入湖中。

"露露"（1934）是描述一個美麗的女人，殺了她的保護者，卻死在大盜傑克手下。

小提琴協奏曲"哀悼一位天使"是為紀念18歲便去逝的年輕女孩而寫的。音樂採用調性與無調性的結合。
這協奏曲也是貝爾格的遺作。他於1935年因遭蚊咬而死去，當時盤尼西林尚未發明。

第三位新維也納樂派的發起者是魏本。他的音樂較貝爾格更艱深、細緻。他大約只有30部作品。

有一些並不長。最短的—— 大概有20秒。
我遲到了，音樂會開始了嗎？
開始？已經結束了！

魏本是個謙遜的人，但布雷茲說：「他在現代音樂中的地位是卓越的。」在奧地利他指揮一些工人們所寫和演奏的曲子。
魏本主持的試唱口試處

他的結局很令人意外。1945年他在他的屋子外點一根香煙，而被一值勤的美國兵誤殺身亡。

曲調和和聲都不存在了，那麼南義大利呢？誰延續了威爾第的音樂？

他最大的代言人是浦契尼（1858 — 1924）。他再度爲義大利歌劇開創了新局面

在浦契尼的作品中，交響樂團形同虛設，焦點都在台上。而重點較少歷史性或英雄式，而多眞實性和吸引性。於是“寫實派”產生了。現在手帕可以拿出來了

在“波希米亞人”（1896）中，魯道夫對咪咪深情的愛不能換回她的生命最後她因肺 癌而亡。

在“托斯卡”（1900）中，警長史卡比亞和托斯卡談判，若她和他“相好”，他可以從槍擊中救出她的愛人（子彈將是空包彈）。托斯卡接受了…
但…嗚！史卡比亞騙了她，那些子彈是眞的。

在“蝴蝶夫人”（1904）中，女主角等待她愛人——平克東上尉（美國海軍），終於他回來了，卻是一個結了婚的男人。心碎之餘，她自殺了

在“杜蘭多”（1926）中，女僕柳兒愛上她的主人卡拉夫，爲了不洩漏他的身份，她在杜蘭多之前自殺。

"寫實派"是將現實生活搬上舞台的一種音樂型式，它遠離了華格納的世界。

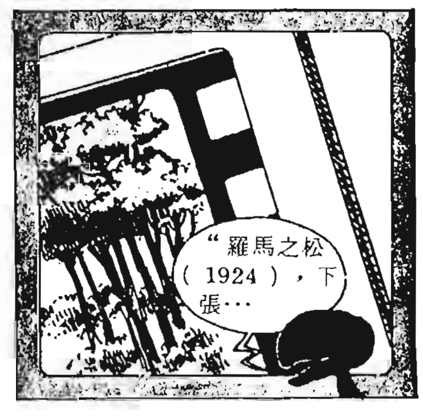

法國歌劇也經過了一段“寫實”時期。馬斯奈（看83頁）曾影響了浦契尼和德步西，但仍在英雄浪漫氣氛中打轉。他寫“泰綺思”、“少年維特之煩惱”、“瑪儂”、“里濟”等作品，後來夏邦泰出現，藉著“路易絲”（1900）帶出了某些新的契機。

路易絲的父親他反對她和詩人朱利安的婚姻。德布西不能忍受這齣歌劇沈厚的音色

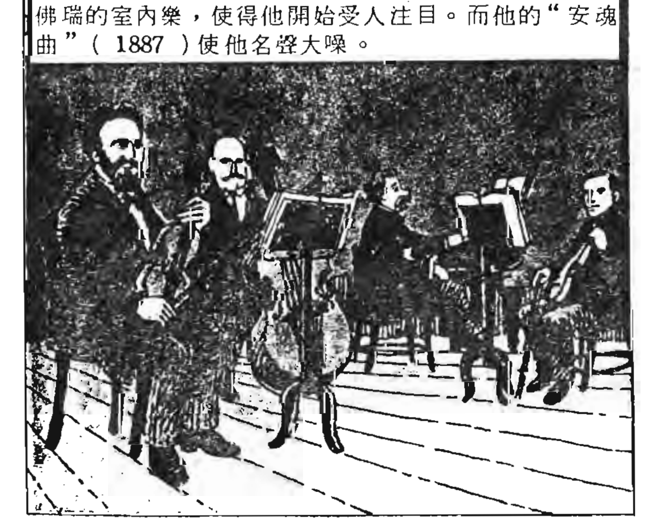
是郵票印的那天才嗎？

佛瑞從寫實派走出，開始了“唯美”創作路線。

謙遜又老實的佛瑞，被出版商騙了。

佛瑞是個詩人，他將詩境帶入音樂。

音樂家佛瑞和詩人維拉尼亞，皆受18世紀藝術家華伍德的影響。

佛瑞的室內樂，使得他開始受人注目。而他的“安魂曲”（1887）使他名聲大噪。

在法國音律家中最傑出的是漢瑞·杜巴克（1848－1933），他怎麼成名？他寫了精緻、優美的17首歌曲。雖然量少，但質不能用量來衡量。
夏日炎炎正好眠。
去你的！
布雷瑞的詩迷住了我。
印地，是一位開明的作曲家，但卻是很專制的老師。他這一派人士反對佛瑞和杜巴克那種感性唯美的音樂而擁護回到早期基督教的單純音樂。
保守與現代兩派開始宣戰了‥‥。
德布西的名曲“牧神的午後”(1894)，給法國音樂加了新生命與色彩。
謝謝牧神和他的排笛，整個音樂令人耳目一新……
德布西的作品經由掙扎而產生。帶給了這一世紀音樂上的新面貌。
Boulez
“牧神的午後”使德布西成名‥‥但非致富。他甚至在結婚的當天早上還教鋼琴！
1902年，德布西作了歌劇“派列亞斯和梅麗珊德”。這是二十世紀的第一部代表作，與“路易絲”截然不同。樂評家們也迷惑了，音樂是流動的且很柔軟。但，旋律在那兒呢？
派列亞斯和他善嫉的兄弟葛洛得同時愛上神秘的梅麗珊德，她住在森林的深處。這歌劇以悲劇結束，派列亞斯被他兄弟殺死，而梅麗珊德也死了。

德布西管弦樂曲的特色在“海”（1905）一曲中表露無遺，
曲中的一波一動都在樂團的澎湃與閃動的音響中反映出來。
…還有“兒童一角”整套教材是爲我女兒艾瑪而寫的。
德布西的鋼琴曲帶出更多所謂“新音樂”的特色。如“下沈的教堂”。
德布西寫了所有種類的作品，但他從不寫交響曲。
在爲尼斯基舞者所寫的“遊戲”中，德布西描繪出網球拍檔的“愛之遊戲”。他是一位新潮網球場音樂家。
強烈的愛情!!

怪異的題目和奇怪的樂譜。

Severe Reprimand

Lively (but don't overdo it)
活潑地（但不過分）

Very "9 o'clock in the morning" Ricardo Vines
“早晨9點鐘”李卡多·維爾

Give!

芭蕾舞曲“儀隊”(1916)是源於克丟的一個靈感。由畢卡索設計布景。管弦管中包括了警鈴和打字機。

這些似乎是無關緊要的東西，但是卻鼓勵了那些叛逆性“六人組”的產生。

“儀隊”是狄亞基雷夫（俄國芭蕾舞的指導和編舞）所作的。狄亞基雷夫爲此請了新的畫家爲其設計布景，和六人組的新作曲家爲其作曲，如：普羅高非夫、拉威爾等人。

他的領頭舞者是體操家那渾斯基

我只是把他們從天花板上刷下來…

不要扔我！

德布西流雲般的音樂避免了輪廓障礙。而拉威爾的音樂（1875 — 1937 ），則在輪廓上較明顯，他精緻的作品也較具動感。

同時在巴黎保守的拉威爾寫作了···

···精緻的舞曲···

···"爲夭折的公主"···

··但得不到好評··

··"羅馬之旅"亦是··

有名的"波麗露"（ 1928 ）是個音樂魔術遊戲，同樣的主題不斷在重覆，並以不同的配器，持續了約有二十分鐘之久。

BOLERO

拉威爾也寫舞台音樂及兩部歌劇："西班牙時光"（ 1911 ）和"孩童與巫師"（ 1925 ）。

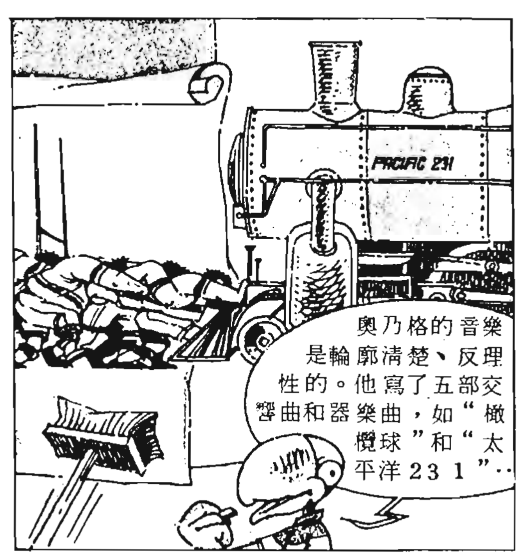
一個頑皮的孩子虐待家裏一切的東西：畜類、傢俱及其他···。因此它們聯合起來報復他。

拉威爾一有如沙帝一般，將"古典"音樂的領域拓展了。他加入新的"爵士類"，例如茶杯和茶壺跳出優美的狐步舞。

拘謹的阿伯特·羅賽爾在佛瑞、杜卡、德布西和拉威爾的陰影下，渡過很長的一段時間···

羅賽爾爲了作曲離開了海軍職務。他的天才在第三交響曲（ 1930 ）中表現無遺，在芭蕾歌劇"帕德瑪瓦悌"（ 1918 ）中描述帕德瑪瓦悌殺了她的丈夫，也自己投入爐中自殺，以拒絕歸順蘇丹王。

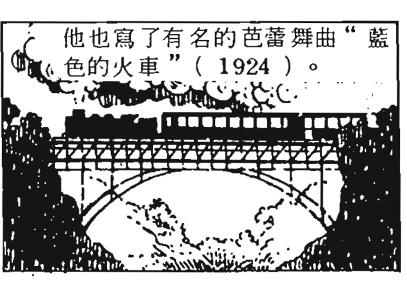
詩人雅各·寇克丟是六人組的主要影響者。他反對朦朧的印象派而主張以清新、明確的手法寫作輪廓清楚的音樂。

PACIFIC 231
奧乃格的音樂是輪廓清楚、反理性的。他寫了五部交響曲和器樂曲，如“橄欖球”和“太平洋231”…

另也寫了宗教歌劇“大衛王”（1921）、“聖女貞德”（1925）和“樁上的約櫃”（1935）。

米堯·達流士是一位多產的作家。他的音樂充滿活力，有時他突發怪招，如“克利多夫·哥倫布”（1928），且常有輕音樂如“屋頂上的牛”（1928），皆用森巴和探戈的節奏…

而在“世界的創造”（1923）中，使用了爵士節奏。

他也寫了有名的芭蕾舞曲“藍色的火車”（1924）。

普朗克的音樂是優美的、閃亮的，且充滿活潑的氣息，例如他的芭蕾舞曲：“宴會”（1924）…

和極富宗教味的“嘉美利提斯的對語”（1956）

GBY
LE BŒUF SUR LE TOIT
LES BICH
DIALOGUE CARMELITE
CONCERT
DUREY
TAILLEFERRE
AURIC
不要忘記六人組中的其他人…

很對不起親愛的讀者，我們必須在這瘋狂節奏的故事中打個岔。由於這些戲劇性的變化，所以不可能在俄國沒有影響。
1902
1901
俄國的音樂故事先驅是亞歷山大司克里亞賓（1872 — 1915）。
司克里亞賓是個幻想家，他寫了三首交響曲和許多鋼琴曲，和爲鋼琴、交響樂團所作的"火之詩"，其中有發光的鍵盤（是他發明的！）
史狄亞賓的幻想是在喜馬拉雅的山峯去"分辨"世界各類元素，在一魔術、詩意、香水和舞蹈的祭典中。
至於史特拉汶斯基，他不僅在音樂史上開啓新頁，簡直是將書本撕爲兩半，劃時代的人物。
日期：1913年5月29日
地點：巴黎艾利撒劇院
氣氛：瘋狂
史特拉汶斯基的"春之祭"上演了。讓我們Ⅳ觀衆的反應吧！（他們比音樂更不和諧）
太棒了！
安可！
送他去精神病院！
音樂對我發出命令，我就作了！
求求你！停止吧！
好呀！再來一曲
嗚！
王子，你覺得如何？
我活了70年，從沒被如此虐待過！

史特拉汶斯基並非另有一種“風格”。他有許多(如畢卡索般)由不同角度著手的作品。

1.芭蕾舞曲：“火鳥”(1910)以俄國古老的傳說爲本···。

不久，他寫了芭蕾舞劇“浦欲奈拉”(1919)(用裴高累西的風格)和“阿波羅·穆薩耶泰”(以拉穆的風格呈現)

“培翠斯卡”(1911)描述木偶培翠斯卡的悲劇故事。

2.世俗神劇：“奧迪普斯王”(1927)，是個較堅澀的作品，音樂上較不具旋律性而描寫暴君的故事。

3.歌劇：“浪子回頭”(1951)根據奧登的劇本寫成。

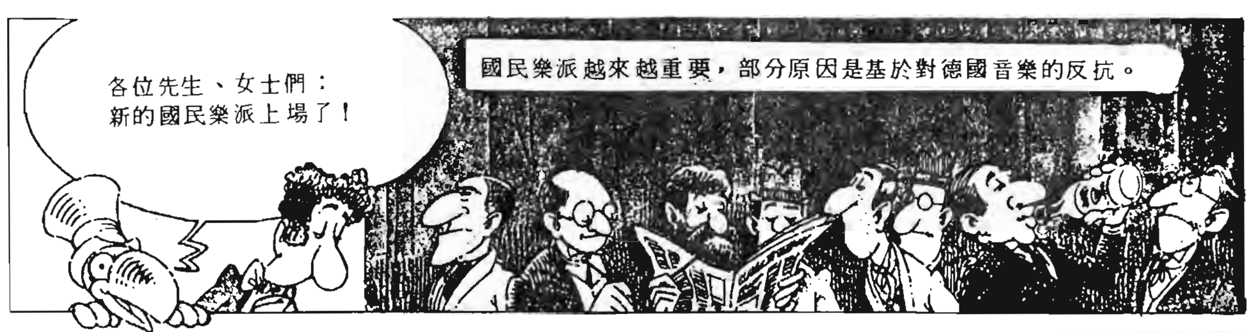
內容描述年輕的浪子湯姆被魔鬼尼克雪都引誘，應許給他財富，及一部能使石頭變麪包的機器。

4.器樂曲：有交響曲、協奏曲和室內樂等等。二次大戰爆發後，史特拉汶斯基避難至美國。

···在那裏他發現了爵士和馬戲音樂。於是他爲巴能馬戲團的大象寫了一首“馬戲團波卡舞曲”

最後的傾向：在史特拉汶斯基走向生命的盡頭時，他轉向十二音列，寫了“頌讚聖主”和芭蕾舞劇“阿崗”。

史特拉汶斯基是第一位指揮自己所有作品的作曲家。

各位先生、女士們：
新的國民樂派上場了！
國民樂派越來越重要，部分原因是基於對德國音樂的反抗。

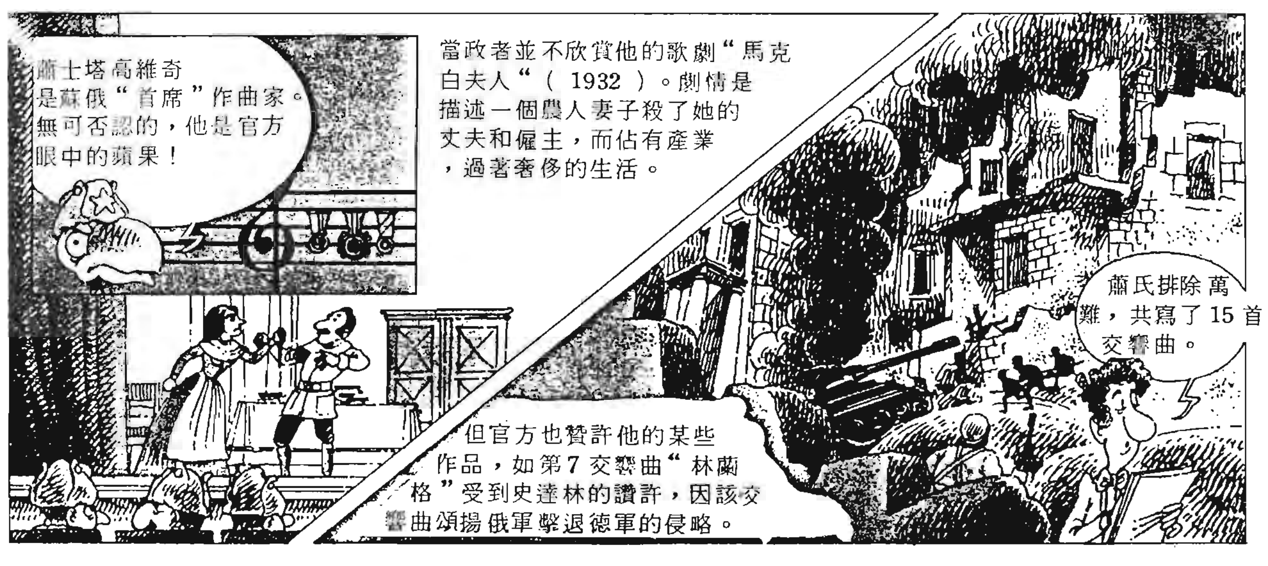

首先是俄國的蒲羅高菲夫。史特拉汶斯基的音樂是國際性的，蒲氏的音樂則較多反映他的國家。
但像史氏一樣，蒲氏第一部作品太前進，不和諧甚至瘋狂。1916 年在聖彼得堡演出的“辛田組曲”，即大受評擊。
他的音樂觀，反映了 1917 年俄國大革命的震盪。
但他的音樂也有輕柔的一面，如：“三個橘子的愛”（ 1919 ）是輕巧和旋律性的。

蒲氏常常旅行，但從不停止寫作。他的“羅密歐與茱麗葉”、“基傑少尉”、“彼得與狼”和交響曲還有協奏曲…等都是在火車上寫出來的。

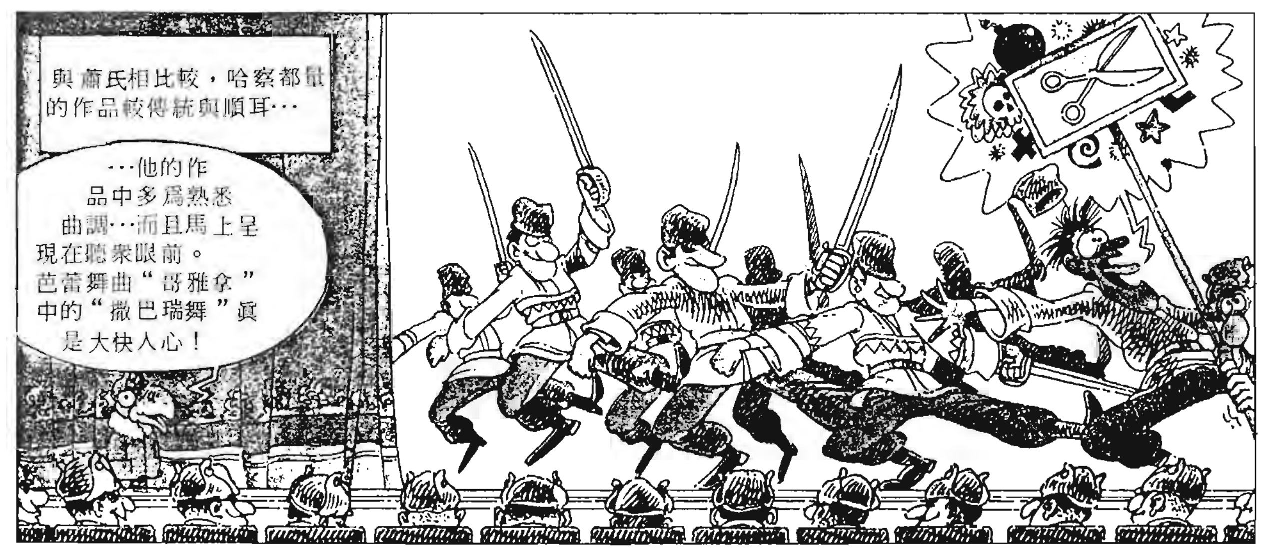

1934 年他回到俄國，奉獻他的才能給自己的同胞。
Help!
噓！拜託，艾因斯坦正要出擊這是“亞歷山大．奈夫斯基”影片中最有名的冰上大戰，是由蒲羅高菲夫配樂的。

拉赫曼尼諾夫的音樂是極情緒化的（1873－1943），浸沐在斯拉夫民族的感情中。他是實實在在的鋼琴家，他寫了四首鋼琴協奏曲，現在他正在演奏（？？），他的前奏曲充滿了無限活力。
情緒座標
快樂
悲哀
在他的私生活中，他是極端快樂和消沈的。
上去的總會下來。

蕭士塔高維奇是蘇俄"首席"作曲家。無可否認的，他是官方眼中的蘋果！
當政者並不欣賞他的歌劇"馬克白夫人"（1932）。劇情是描述一個農人妻子殺了她的丈夫和僱主，而佔有產業，過著奢侈的生活。
但官方也贊許他的某些作品，如第7交響曲"林爾格"受到史達林的讚許，因該交響曲頌揚俄軍擊退德軍的侵略。
蕭氏排除萬難，共寫了15首交響曲。

與蕭氏相比較，哈察都量的作品較傳統與順耳…
…他的作品中多爲熟悉曲調…而且馬上呈現在聽衆眼前。芭蕾舞曲"哥雅拿"中的"撒巴瑞舞"眞是大快人心！

但在他的歌劇“藍鬍子的城堡”（1911），受德布西的影響顯而易見。

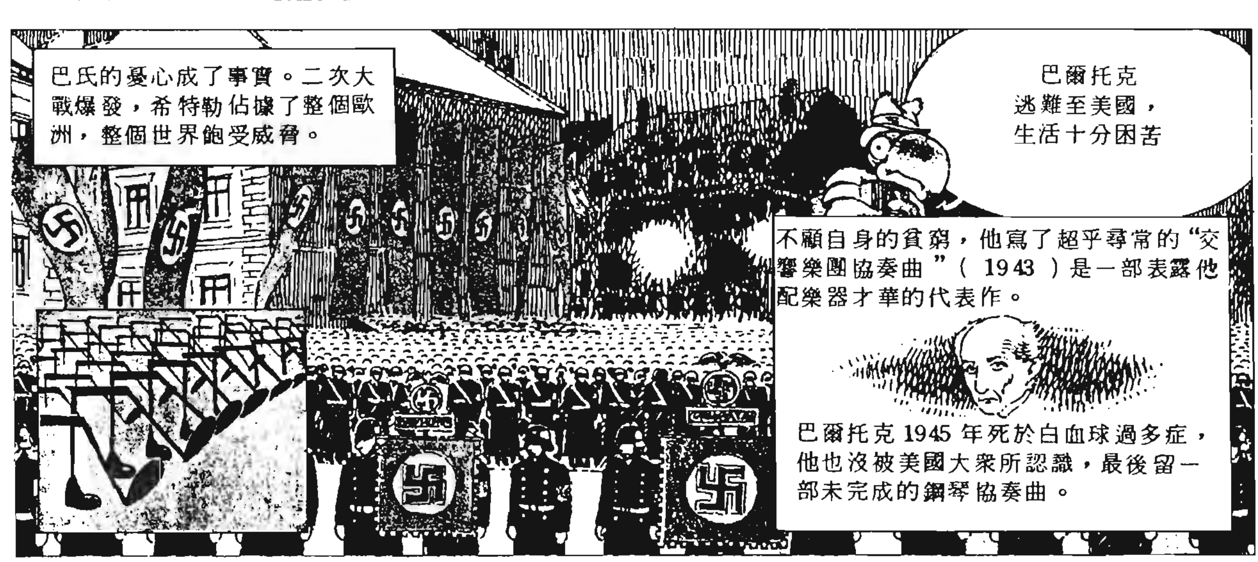
有了鑰匙，那美麗的朱蒂得以打開“藍鬍子城堡”的第7秘門。

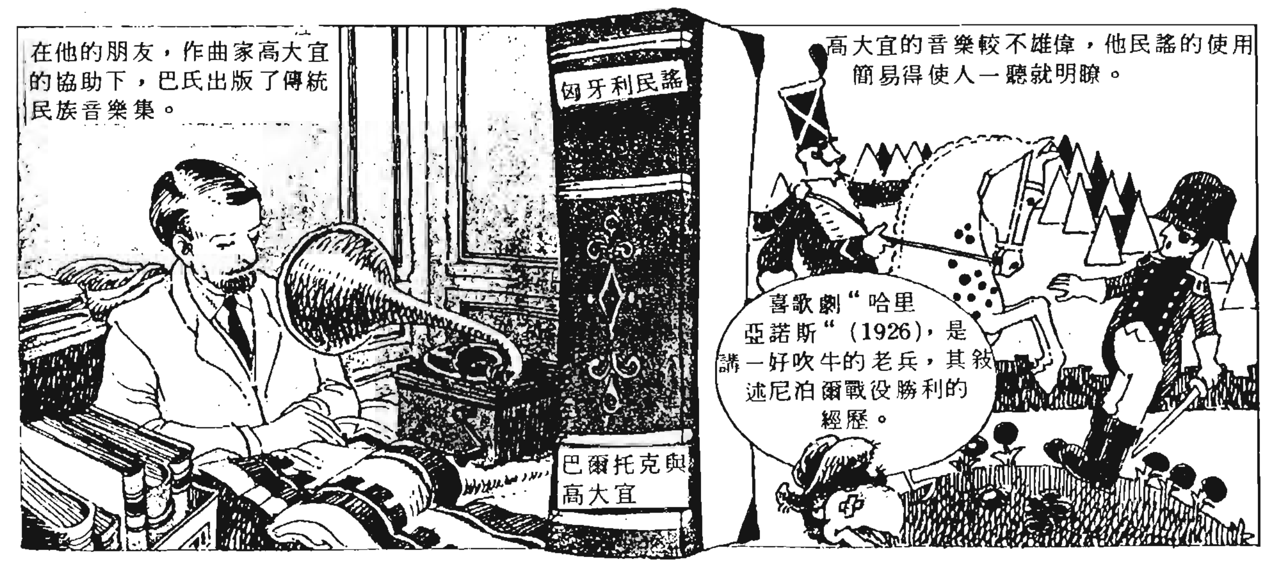
1. 拷打室。
2. 盔甲。
3. 財富之窟。
4. 被血所“灌溉的美妙花園”
5. 廣大的土地。
6. 淚海。
7. 藍鬍子前任妻子的藏身處。

這七扇門想必可以解開男人靈魂最深處的秘密。

巴爾托克在他的芭蕾舞曲，“奇異的官官”（1919）中，表現他眞正的音樂。內容敍述一舞女郎爲三個漂泊者工作而受誘惑。三人中包括了商人及淫蕩的滿清官.

巴爾托克有一種無人能及的熱情。——對他祖國匈牙利音樂的發揚，以及對人類未來的關懷，這兩個特出的因素，使他的音樂更具有特色
清唱劇“魔鹿”(1926)是爲獨唱及超大的交響樂團及合唱團而寫。取材自匈牙利神話，描述一獵人和他三個兒子變成牡鹿的故事。
他有感於世界的醜惡和殘忍。於是寫了四重奏及“爲弦樂打擊樂器及鋼琴的音樂”（1936），用以抒發他內心的情懷。

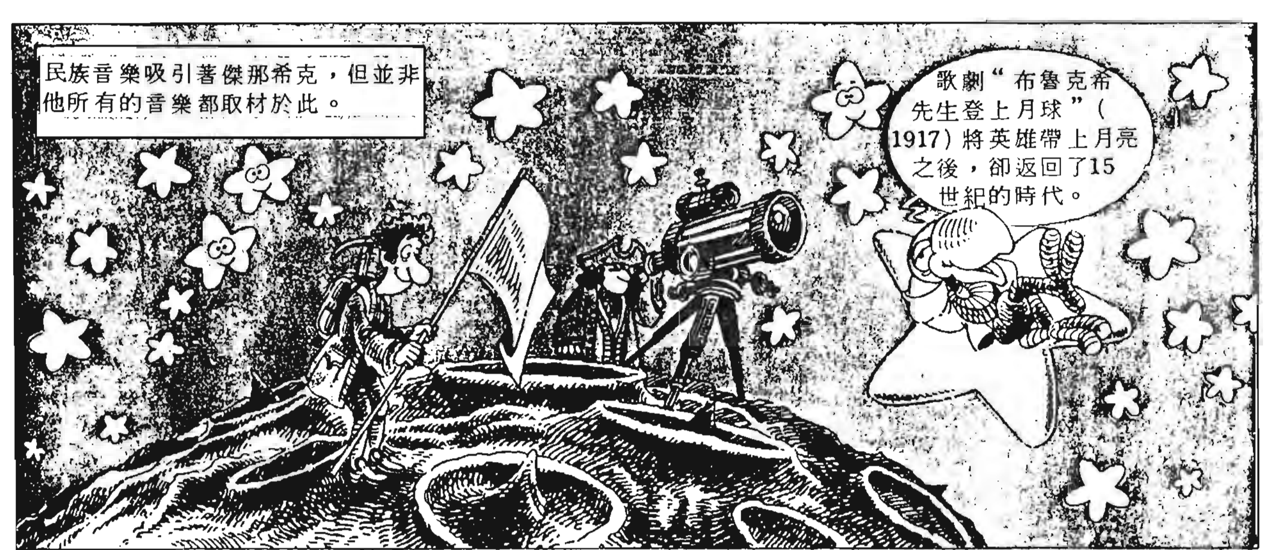

巴氏的憂心成了事實。二次大戰爆發，希特勒佔據了整個歐洲，整個世界飽受威脅。
巴爾托克逃難至美國，生活十分困苦
不顧自身的貧窮，他寫了超乎尋常的“交響樂團協奏曲”（1943）是一部表露他配樂器才華的代表作。
巴爾托克 1945 年死於白血球過多症，他也沒被美國大衆所認識，最後留一部未完成的鋼琴協奏曲。

在他的朋友，作曲家高大宜的協助下，巴氏出版了傳統民族音樂集。
匈牙利民謠
巴爾托克與高大宜
高大宜的音樂較不雄偉，他民謠的使用簡易得使人一聽就明瞭。
喜歌劇“哈里亞諾斯“(1926)，是講一好吹牛的老兵，其敍述尼泊爾戰役勝利的經歷。

包浩斯拉夫・馬提奴，是捷克作曲家，在法國居住多年（他是羅賽爾的學生之一）。死於納粹手下，只因他是美國公民。

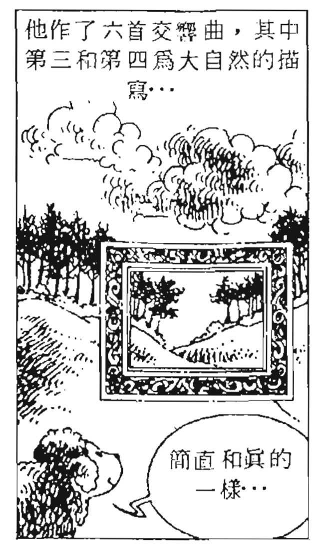
他音樂的靈感是現代化的。如“半場”是描寫一個足球賽，“巴格瑞”則是描述林白抵達巴格瑞機場的壯舉。

路易士精神號

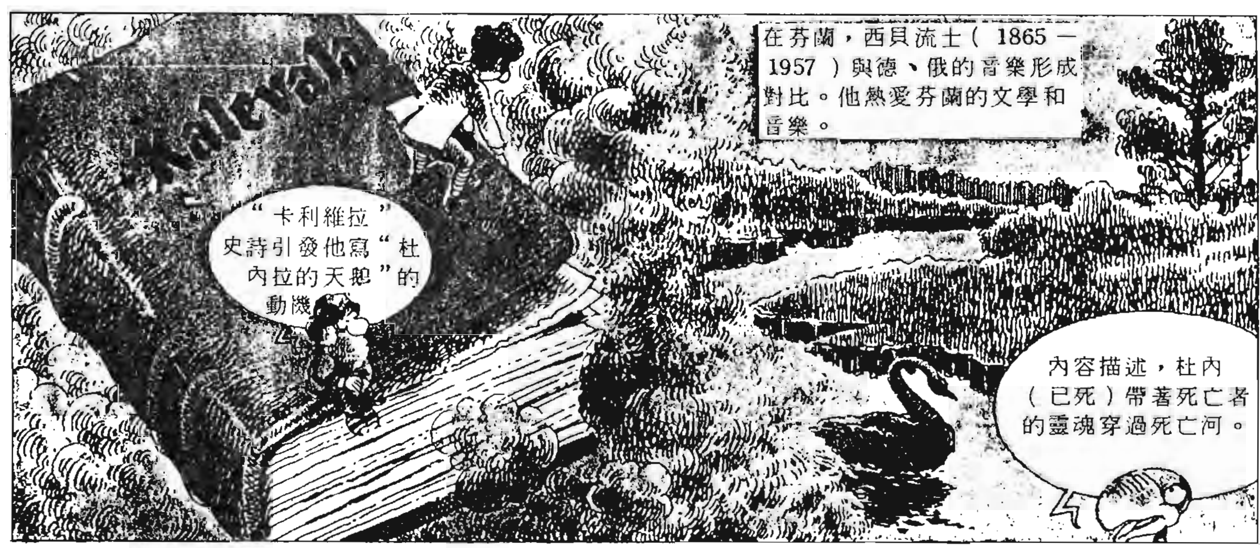
他的室內樂非常的美，尤其是那閃耀的，爲小提琴和鋼琴所寫的奏鳴曲。

卡爾·尼爾森（1865—1931）是當代丹麥的首席作曲家。
不錯嘛
他原本是牧羊人，後來成了小號吹手。

尼爾森熱衷於本國的民間音樂。
又一隻丹麥拙羊

他作了六首交響曲，其中第三和第四爲大自然的描寫…
簡直和眞的一樣…

但第五首卻充滿了動盪與衝擊，反映了一次世界大戰的悲劇。
…它眞可以把你震倒。

在芬蘭，西貝流士（1865—1957）與德、俄的音樂形成對比。他熱愛芬蘭的文學和音樂。
"卡利維拉"史詩引發他寫"杜內拉的天鵝"的動機
內容描述，杜內（已死）帶著死亡者的靈魂穿過死亡河。

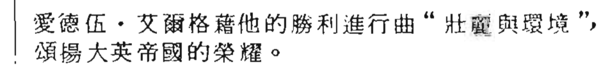

當西貝流士三十歲時，他已是聞名世界的作家了。他的作品有七首交響曲，一首小提琴協奏曲…
他的音樂極有內涵
…和一首交響詩"芬蘭頌"（1900），用以歌頌他的祖國。
在西貝流士最後的卅年中，似乎是受到現代音樂發展的淹沒，而沒有任何的作品。

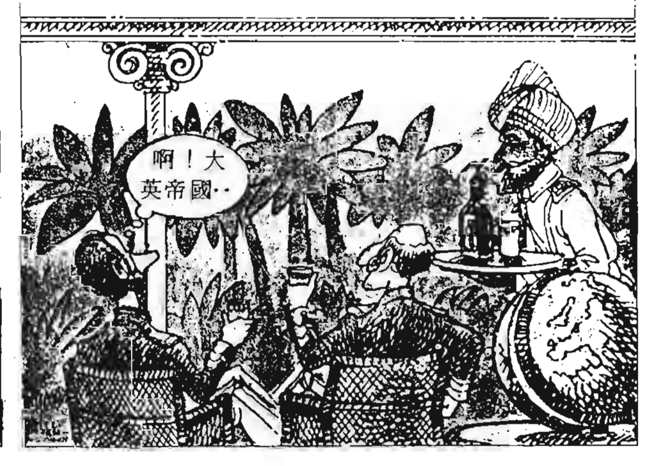

英國自蒲賽爾後（看 39 頁），音樂上如沙漠一般···
音樂！給我的國家一滴音樂吧

維多利亞女皇向來以小氣出名，但音樂卻在她那時期開始有了朝氣。
這是有名的聖詠合唱時期。

在杜麗·卡特歌劇公司，演出了活潑、繞口的輕歌劇。是由蘇利文·阿德先生作曲，吉爾伯特所寫的劇本。
在“伊歐藍地”(1882)蘇利文寫了仙女們的合唱—多為年華老去的“仙女”！

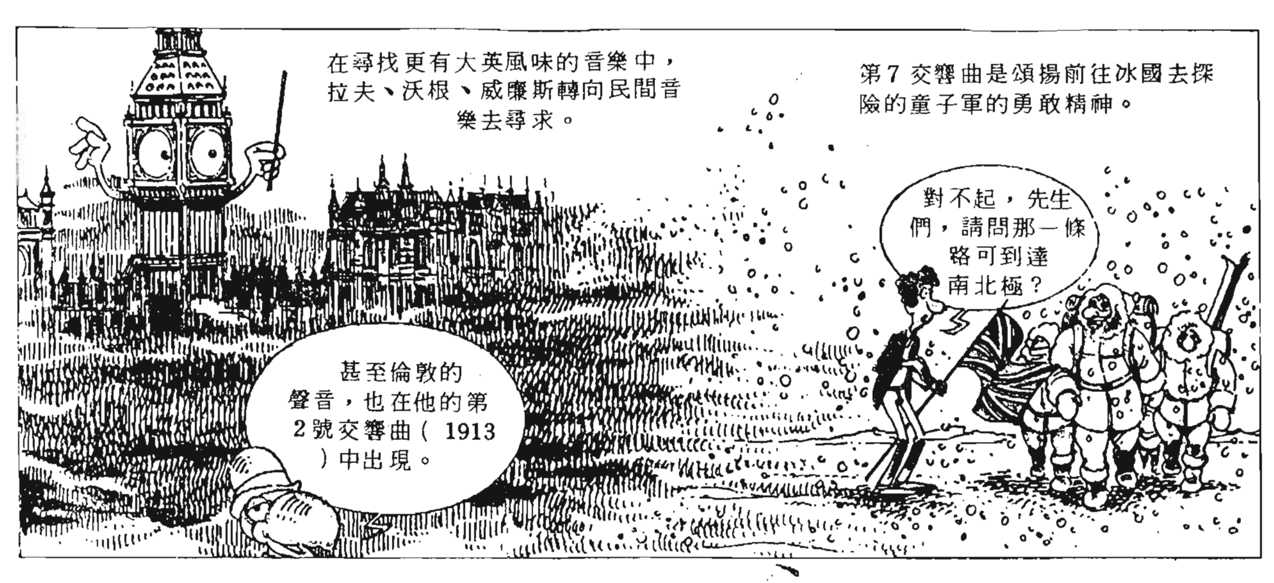

音樂不但頌揚鄉村的美，也描述大英帝國的輝煌前途···
德利烏是鄉村詩人，他寫了“英國的牧場”、“布利格韻事”、“羅密歐與茱麗葉的鄉村”等作品。

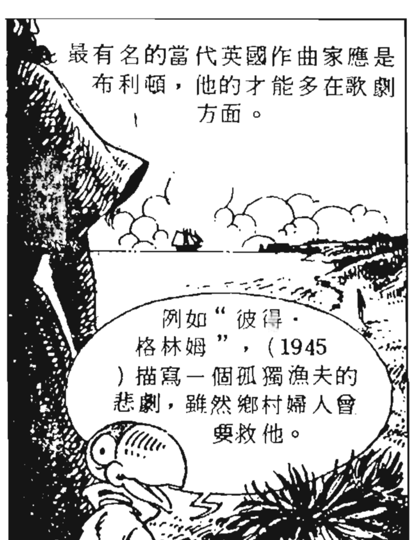

愛德伍·艾爾格藉他的勝利進行曲“壯麗與環境”，頌揚大英帝國的榮耀。

啊！大英帝國··

不論如何，艾爾格在他有名的“安尼馬變奏曲”中擺脫了華格納和馬勒的影響，保有英國風味。

霍爾斯特有名的交響樂組曲“行星”（1916）是受歐洲音樂的影響。
我以為我們這些球體是要產生和諧的音樂！

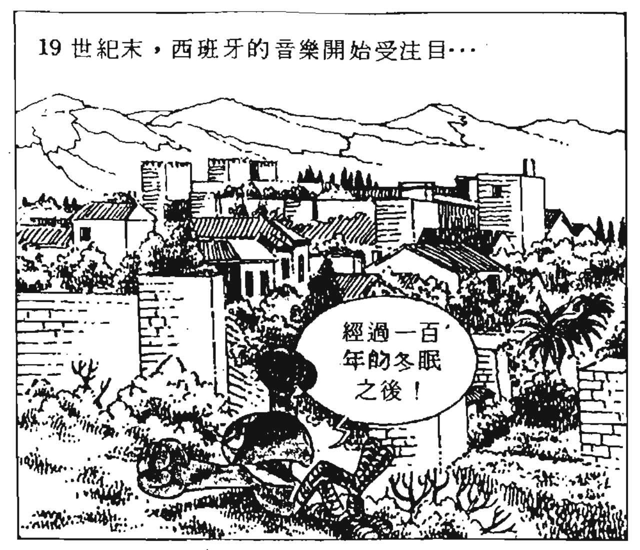

在尋找更有大英風味的音樂中，拉夫、沃根、威廉斯轉向民間音樂去尋求。
甚至倫敦的聲音，也在他的第2號交響曲（1913）中出現。
第7交響曲是頌揚前往冰國去探險的童子軍的勇敢精神。
對不起，先生們，請問那一條路可到達南北極？

最有名的當代英國作曲家應是布利頓，他的才能多在歌劇方面。
例如"彼得·格林姆"，（1945）描寫一個孤獨漁夫的悲劇，雖然鄉村婦人曾要救他。

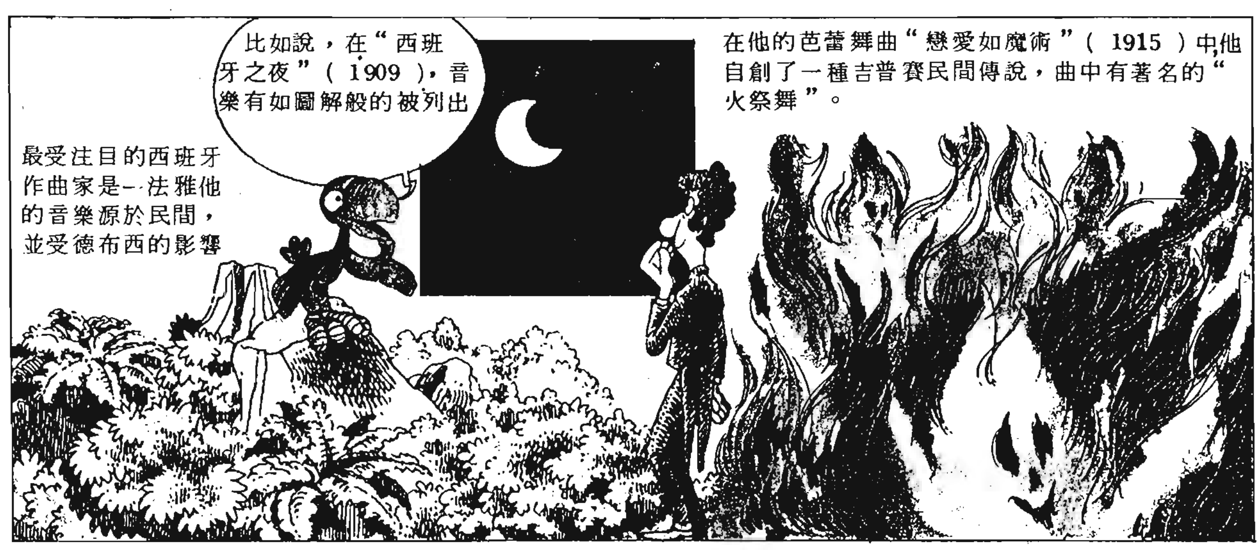

"戰爭安魂曲"是出於布利頓對戰爭的厭惡而寫成的。

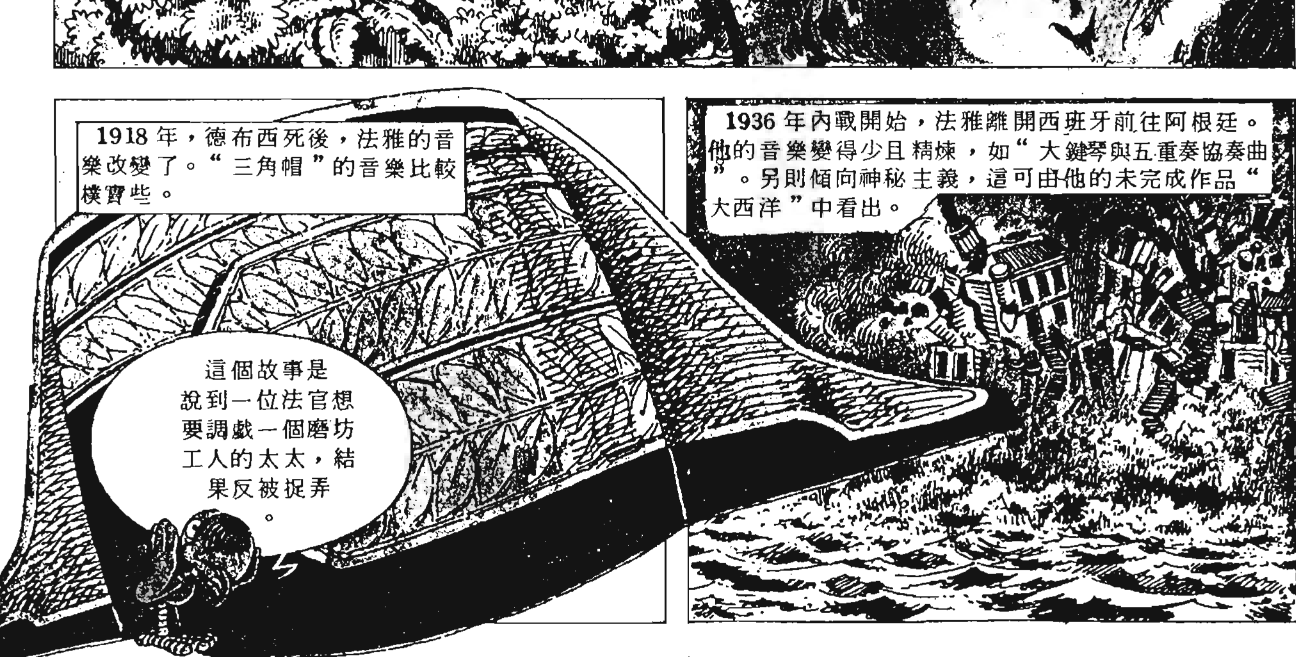

此外，他的音樂也敏銳說明愛的功效。
"旋轉的螺絲"，是根據亨利·雅各寫的故事。講到一個鬼僕用咒語控制2個小孩。

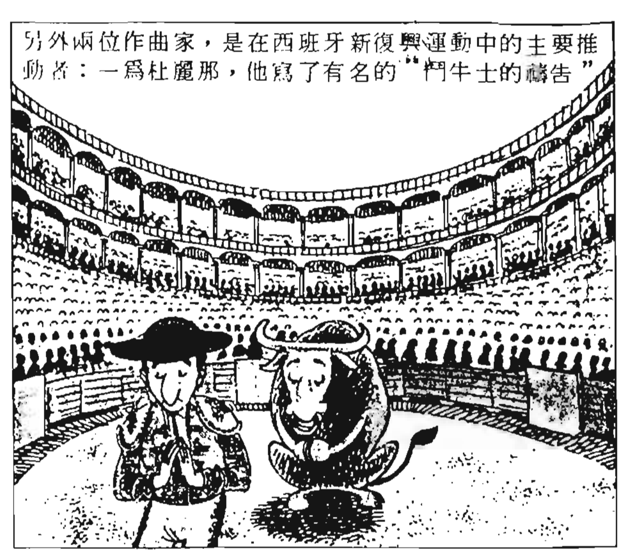

布利頓也寫輕鬆、有趣的兒童音樂，例如"青少年管弦樂入門"和"聖誕佳音的慶典"。
你有足夠的零錢嗎？外面大概有3個小孩吧！
"平安夜，聖善夜，萬暗中，光華射…"。報佳音，請開門！

19 世紀末，西班牙的音樂開始受注目···
經過一百年的冬眠之後！

葛拉納多斯的代表作是組曲"高耶斯卡斯"。它是部滿有西班牙風味的作品。
葛氏於 1916 年，英年早逝在美國回程的船上。被一德國潛水艇的魚雷擊沈。

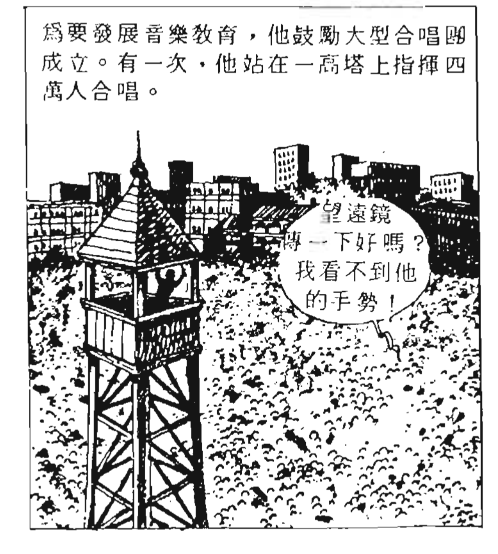

最受注目的西班牙作曲家是一法雅他的音樂源於民間，並受德布西的影響
比如說，在"西班牙之夜"（ 1909 ），音樂有如圖解般的被列出
在他的芭蕾舞曲"戀愛如魔術"（ 1915 ）中他自創了一種吉普賽民間傳說，曲中有著名的"火祭舞"。

1918 年，德布西死後，法雅的音樂改變了。"三角帽"的音樂比較樸實些。
這個故事是說到一位法官想要調戲一個磨坊工人的太太，結果反被捉弄。
1936 年內戰開始，法雅離開西班牙前往阿根廷。他的音樂變得少且精煉，如"大鍵琴與五重奏協奏曲"。另則傾向神秘主義，這可由他的未完成作品"大西洋"中看出。

另外兩位作曲家，是在西班牙新復興運動中的主要推動者：一爲杜麗那，他寫了有名的"鬥牛士的禱告"

另一爲羅得利功，他寫了著名的"吉他協奏曲"、"阿蘭瑜斯協奏曲"。
我們現在向南美洲出發。護照準備好！
再見

我們終於抵達巴西大音樂家維拉・羅波斯的家。當時在歌劇院和有錢人的家裏，歐洲音樂仍在此盛行。
…但你走在街上可和任何人跳舞，他們的音樂似乎有某種魔力圍繞著。
維拉到巴西的最北部去錄下當地的歌謠。

爲要發展音樂教育，他鼓勵大型合唱團成立。有一次，他站在一高塔上指揮四萬人合唱。
望遠鏡傳一下好嗎？我看不到他的手勢！

維拉・羅波斯是這個國家的影子，是巴西天才和傳統歐洲的混合體。在作品"女戰士"、"巴西的發現"和有名的"巴西式巴哈"，可窺見他的音樂受巴哈的影響。
ELDORADO
北美洲由此入

各位先生女士們！有六位大音樂家生活在我們這個世代，他們是：馬勒、理查 史特勞斯、荀白克、德布西、史特拉汶斯基和巴爾托克。但有第七位已小有名聲，或許正要展翅飛翔，他就是美國作曲家艾伍士

艾伍士是一位非常有創造力的音樂家。他的音樂充滿了新穎的技巧及駭人的名字。如：複節奏（幾種節奏同時演奏）、複調性（幾種調的同時運用）、無調（不用調性）、機運音樂（不經作曲家的硬性規定，隨便演奏者的音樂）。這些音樂都是在 1890 和 1925 年間產生。
ZZZZ

在十九世紀"蒼白臉孔"的音樂是聖詩、舞曲的混合體。
但在二十世紀，一切東西神速改變。

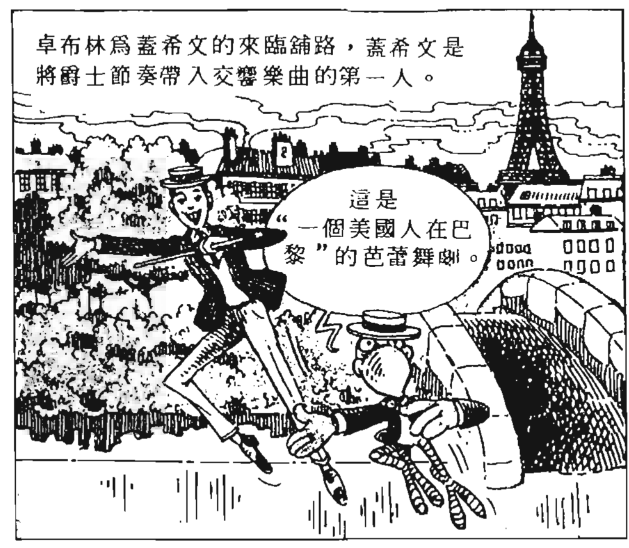

艾伍士的音樂教育是非正統的，他父親是位相當有名的人。
他帶他的兒子到鐘樓的最上面，聽著兩隊反向漸進的軍樂隊，而在同時鐘聲大響，產生又尖銳又怪異的音響。

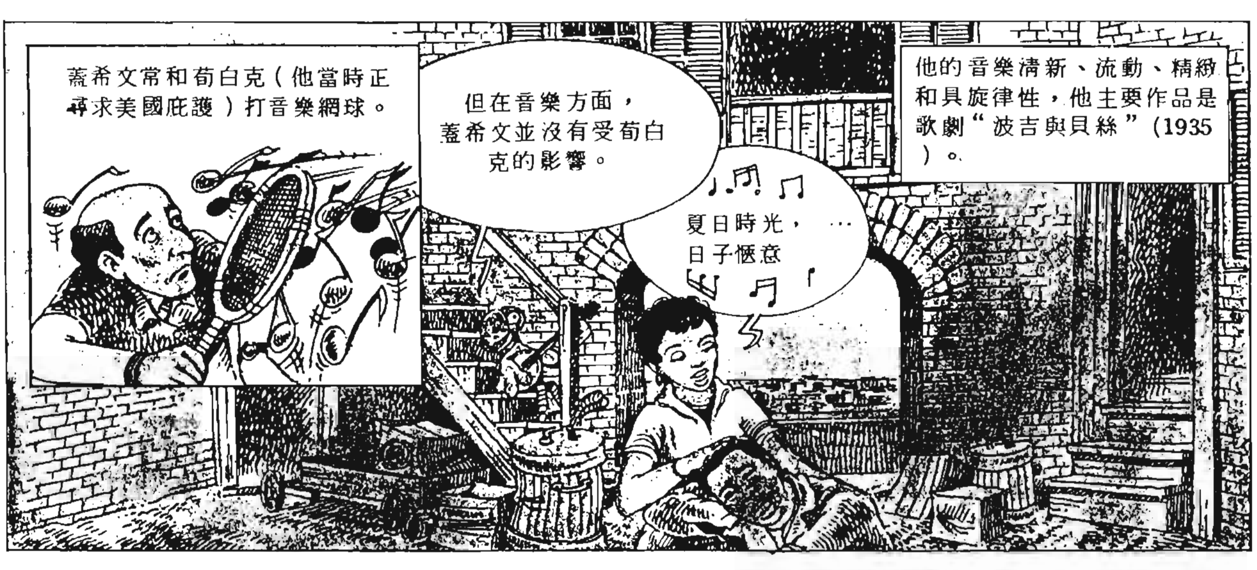

艾伍士是一個"星期天音樂家"，其他時間則從事保險行業，也因此發展出一成功的人壽保險事業。
艾伍士的音樂是天眞與老練，華麗和通俗的奇異混合體。這可由"新英格蘭的三個地方"作品中看出。

艾伍士的音樂，與美國的生活及早期在新英格蘭的生活有極密切的關係。
他為國定假日寫了一首交響曲……
感恩節
另一作品"黑暗中的中央公園"

另有一管樂及合唱作品，乃爲救世軍的創始者而寫，名字是"威廉布將軍進天堂"。
PARADISE
天堂

美國音樂的發展與黑人爵士音樂有相當密切的關係。“爵士”影響了“古典”，“古典”也影響了“爵士”。
當馬勒在寫他的交響曲時，史高特、卓布林、羅太姆亦寫了第一部黑人歌劇“翠蒙尼莎”開始提昇爵士音樂的地位。

卓布林為蓋希文的來臨舖路，蓋希文是將爵士節奏帶入交響樂曲的第一人。
這是“一個美國人在巴黎”的芭蕾舞劇。

蓋希文常和荀白克（他當時正尋求美國庇護）打音樂網球。
但在音樂方面，蓋希文並沒有受荀白克的影響。
夏日時光，……日子愜意
他的音樂清新、流動、精緻和具旋律性，他主要作品是歌劇“波吉與貝絲”(1935)。

一個與蓋希文截然不同的音樂，是華瑞斯·艾德加（法裔美人），他的作品以打擊樂為主。
這些音響粗糙，有如金屬般非人性，且充滿回音，可算是現代工業社會的綜合噪音。

柯普蘭則在另一方面發展，他寫了較有趣的音樂。他的作品受爵士及民謠的影響，如“墨西哥沙龍”、“比利孩童”皆是。
WANTED
DEAD OR ALIVE
BILLY THE KID

對大多數人而言美國就是爵士，最起碼在音樂方面就是。
這些奴隸被帶到美國領士，也將他們的音樂帶了過去。

黑人靈歌是這些原始音樂和當時聖歌的結合體。
HALLELUJAH
哈利路亞

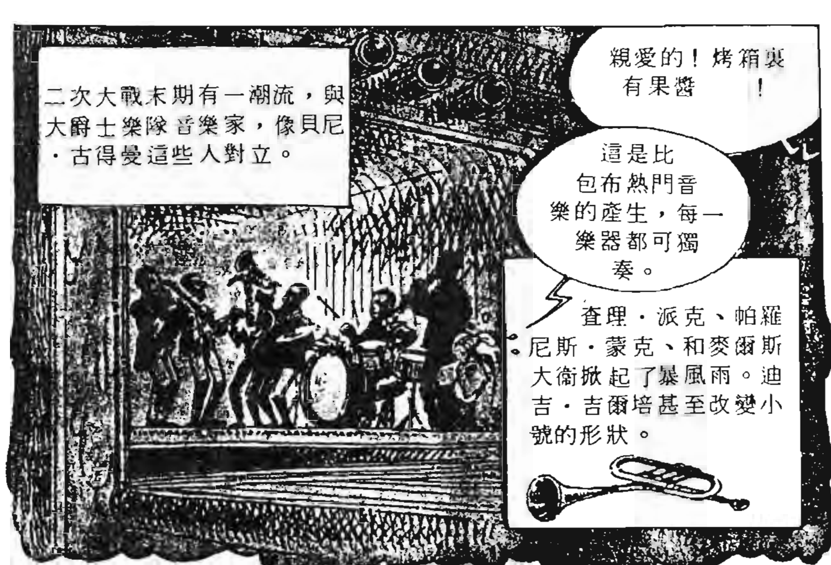

從這些惡劣的環境中，先在鄉村，然後到城市，產生了"藍調"
天、天、天藍！

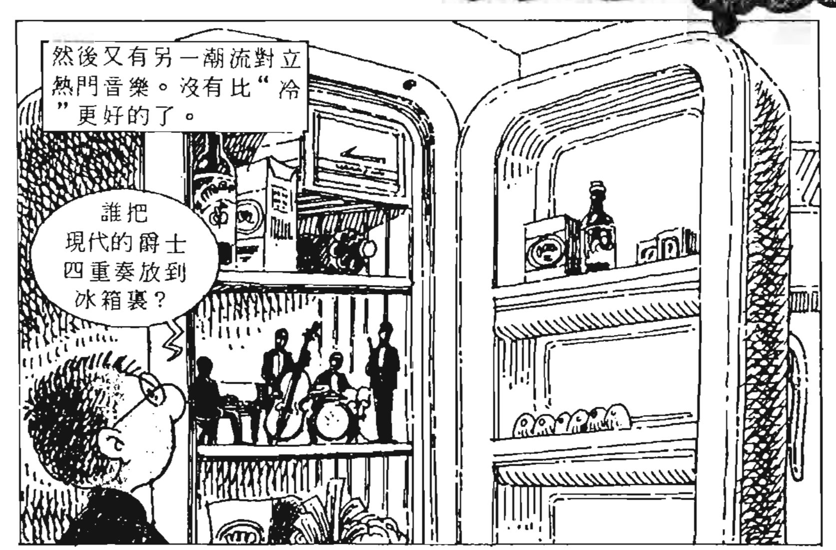

原來的爵士仍可在軍樂隊和舞曲中 聽到…休閑時間或是在街上處處可聽到。
在新奧爾蘭附近出生了偉大的路易士·阿姆斯壯（喇叭手或稱"山姆"）。
他那出神入化的小號，有如藍調歌手用聲音在唱歌一般。

在應聘中，黑人漸移居到城市來，因此爵士便進入芝加哥。在那裏白人作曲家，如比克斯·彼得貝克，與黑人音樂家一起演出。
再一些牛奶，好嗎？
這是芝加哥禁酒時期。

很快的，在這種情況下，大酒店中燈光閃閃的歌舞廳，大樂隊使用上了這些音樂……
保羅懷特曼
貝尼古得曼
貝西伯爵
艾林頓公爵
那麼誰是搖擺音樂的主人呢？兩位白人音樂家：保羅·懷特曼和貝尼·古得曼。但最有名的則是貝西伯爵和艾林頓公爵。

二十世紀一切的事情轉變極快。爵士馬上就風行了，名演奏家開始出現，如鋼琴家阿爾·達度，當他彈奏時，你很難相信是一個人在演奏
達度是爵士樂的李斯特！

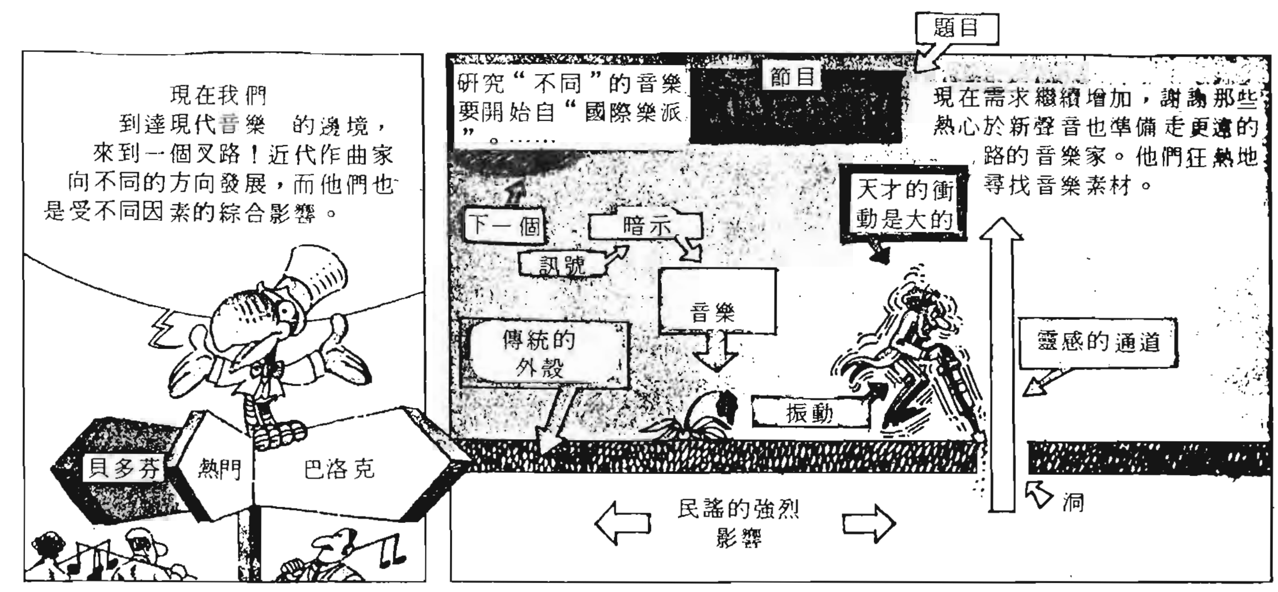

二次大戰末期有一潮流，與大爵士樂隊音樂家，像貝尼·古得曼這些人對立。
親愛的！烤箱裏有果醬！
這是比包布熱門音樂的產生，每一樂器都可獨奏。
查理·派克、帕羅尼斯·蒙克、和麥爾斯大衛掀起了暴風雨。迪吉·吉爾培甚至改變小號的形狀。

然後又有另一潮流對立熱門音樂。沒有比“冷”更好的了。
誰把現代的爵士四重奏放到冰箱裏？

然後（還有什麽呀？！）潮流對潮流，再對潮流。在1950年中回到更難的、更多的“怪樣爵士”，有查利尼古斯，米爾達維斯（又一次）和約翰克查那

克查那發現“自由爵士”，一種沒有任何規則的爵士。充滿野性、冷酷、熱情、瘋狂且無拘束的
像一種沒有心的音樂

今天爵士已比較平庸和裝飾性了，這是受一般的搖滾和熱門音樂的影響，甚至受藍調影響變得緩和些了。
我變得較消沈和憂鬱。

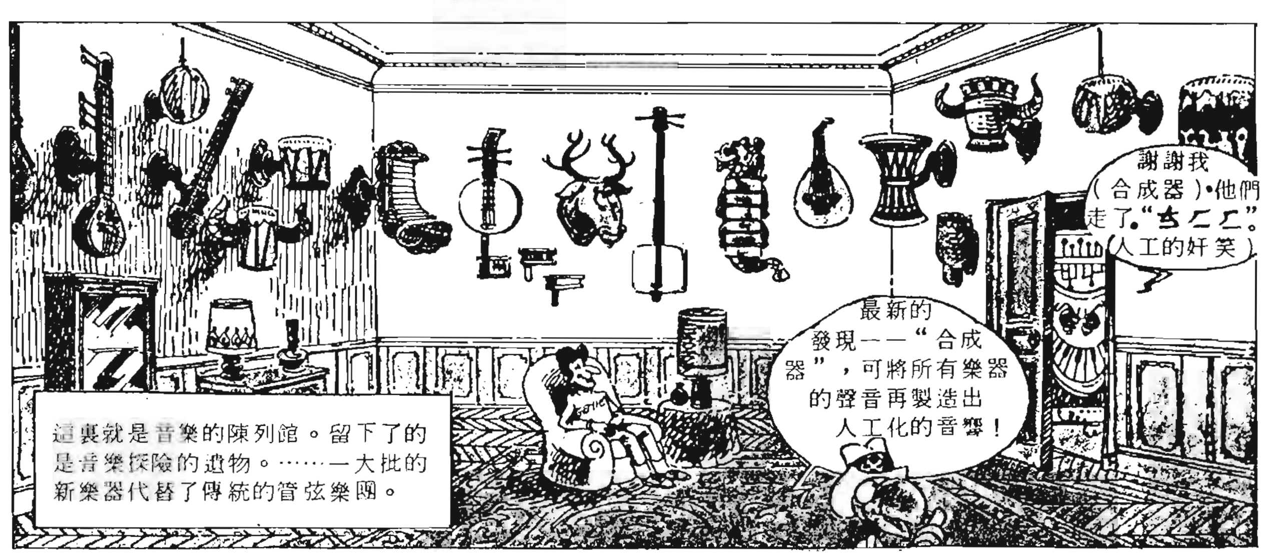

現在我們
到達現代音樂 的邊境，
來到一個叉路！近代作曲家
向不同的方向發展，而他們也
是受不同因素的綜合影響。
貝多芬
熱門
巴洛克
研究"不同"的音樂
要開始自"國際樂派"。……
節目
題目
現在需求繼續增加，謝謝那些熱心於新聲音也準備走更遠的路的音樂家。他們狂熱地尋找音樂素材。
天才的衝動是大的
下一個
暗示
訊號
音樂
傳統的外殼
振動
靈感的通道
洞
民謠的強烈影響

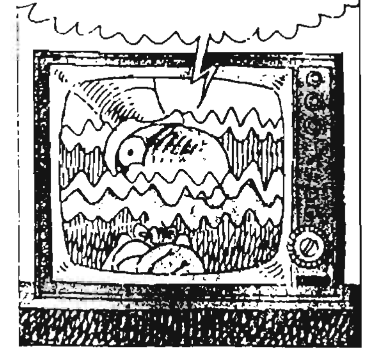

非洲的豐收歌
……

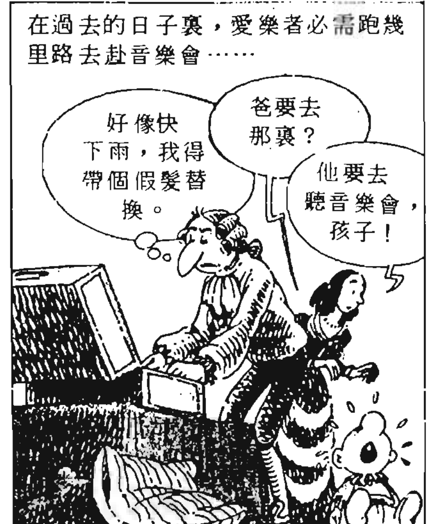

印度的殿堂樂…

日本"能"劇院的音樂
YAAAA

印尼的"加美藍"
（打擊樂）
21 世紀的音樂是由東西合併而成的嗎？
天曉得？

謝謝我（合成器）·他們走了。"ㄘㄈㄈ"。（人工的奸笑）
最新的發現——"合成器"，可將所有樂器的聲音再製造出人工化的音響！
這裏就是音樂的陳列館。留下了的是音樂探險的遺物。……一大批的新樂器代替了傳統的管弦樂團。

20世紀的"現代"成爲各種音樂的滙合處。唱片、收音機、電視的發明，使得各樣音樂隨時被供應著。

在過去的日子裏，愛樂者必需跑幾里路去赴音樂會……
好像快下雨，我得帶個假髮替換。
爸要去那裏？
他要去聽音樂會，孩子！

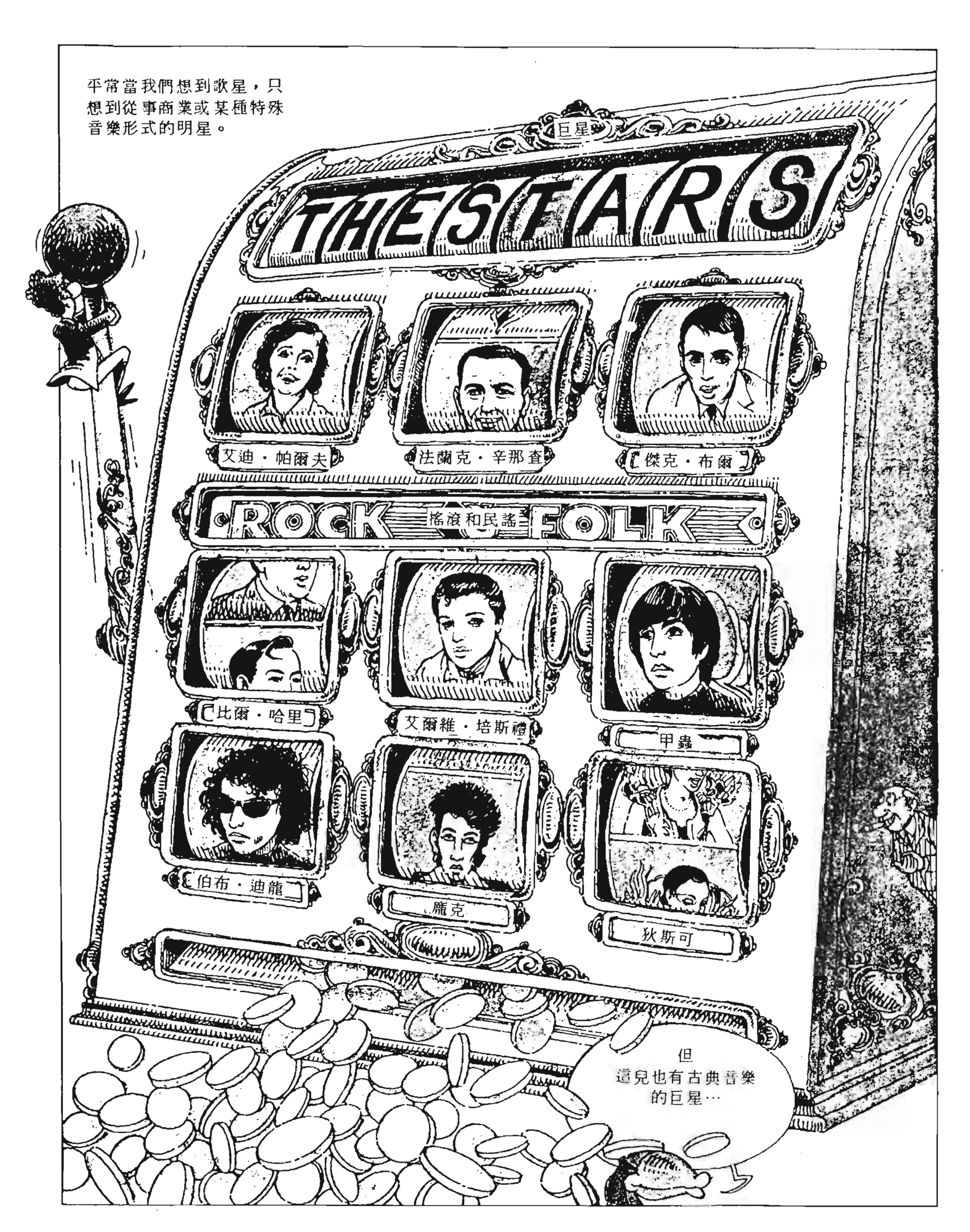

…或在家自己演奏。
安靜！
快板
行板
加速
瘋狂的人呼！！

現在…不用再旅行，甚至不用動根手指，收音機和電視已將音樂帶入我們家裏……
SSHHH!
噓！

也感謝錄音帶，我們可以在家裏，舒服地坐著來欣賞音樂。
你喜歡用什麼來配白蘭地？一些莫札特？幾滴貝多芬？或一點華格納？

身歷聲甚至重現演奏會的現場氣氛和音響，在我們的客廳中！
你在做什麼？阿美達！
我正在裝我的新音響，這是最新的2×100瓦特，補助馬達，高頻率揚聲器……我快弄好了！
卡擦
電源
哦！糟糕，我的傢俱剛打臘！
這眞太棒了，咪咪！甚至比現場還好！

這一切帶來什麼後果呢？明星系統的興起…"親愛的，請簽名"

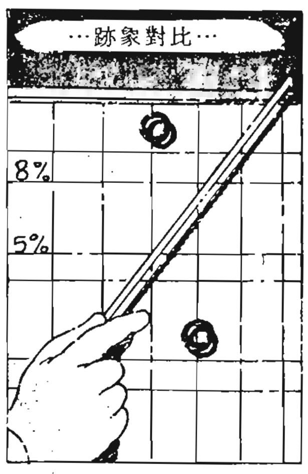
平常當我們想到歌星，只想到從事商業或某種特殊音樂形式的明星。
巨星
THE STARS
艾迪・帕爾夫
法蘭克・辛那查
傑克・布爾
ROCK 搖滾和民謠 FOLK
比爾・哈里
艾爾維・培斯禮
甲蟲
伯布・迪龍
龐克
狄斯可
但
這兒也有古典音樂的巨星⋯

THE WONDERFUL WORLD OF THE SUPERSTAR MAESTRO

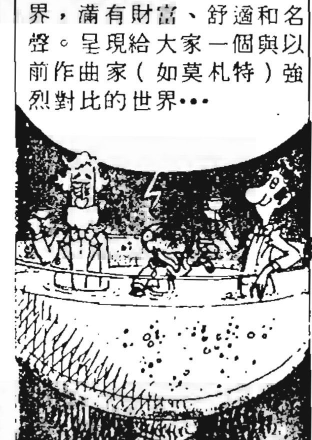

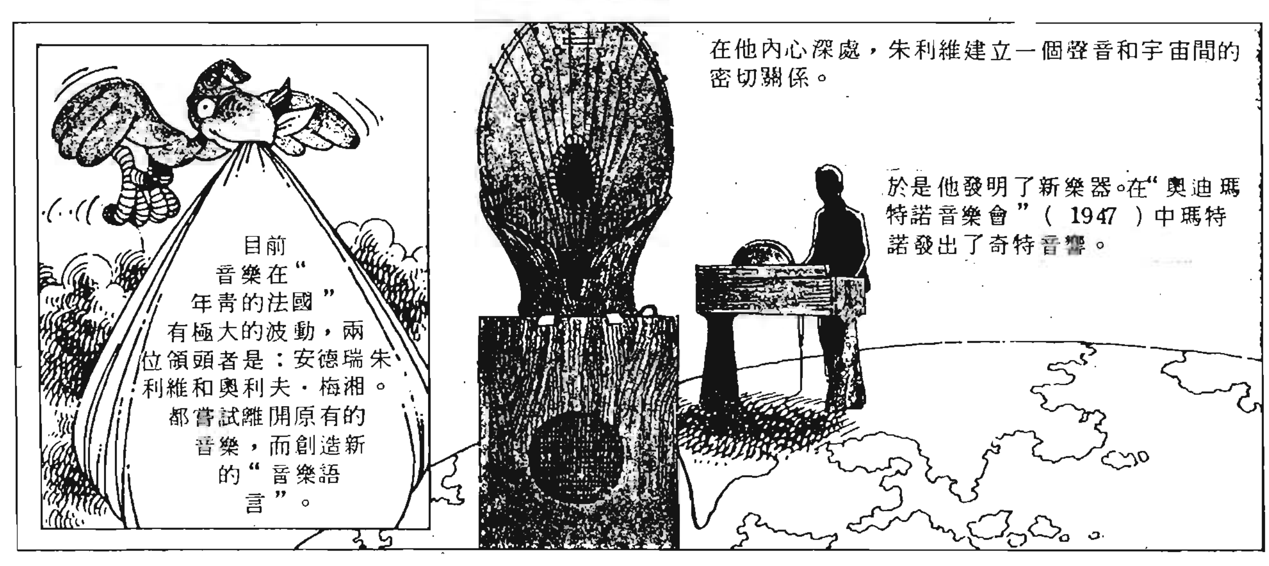

現在各位請綁緊溜冰鞋，以便欣賞現代音樂。這是一個輕鬆愉快的旅途。
有深度的

首先我們必須記得"時間"還未來得及將主要的作曲家，從一般作曲家中分別出來……

…而在那些作曲家中有的被群衆有所誤解。
或許像貝多芬一樣，他最後的四重奏即脫離了他所處的時代（即超越了當時代）。

目前音樂在"年青的法國"有極大的波動，兩位領頭者是：安德瑞朱利維和奧利夫·梅湘。都嘗試離開原有的音樂，而創造新的"音樂語言"。
在他內心深處，朱利維建立一個聲音和宇宙間的密切關係。
於是他發明了新樂器。在"奧迪瑪特諾音樂會"（ 1947 ）中瑪特諾發出了奇特音響。

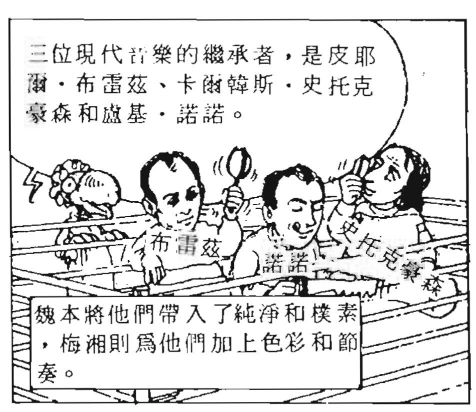

奧利夫·梅湘是一位較理性的作曲家，他也是名教授和音樂理論家，布雷茲是他的學生之一。
1944 年他出版"我的音樂語言技術"

三個影響米湘音樂的因素是：
天主教的信仰——如在"三首爲女聲及小樂隊而寫的聖詩"和一首鋼琴曲。

印度的影響——如在大型的"杜蘭加利拉（愛之歌）交響曲"描寫了兩個奇蹟性的"花園之愛"

最後，是他自己所尋找的聲音世界，如在“鳥的對話”中由鋼琴描繪出鳥的歌聲。他曾說：「鳥是最偉大的藝術家，甚至比人類更偉大。」
耶和我的聲音很像！
太美了！
我發覺那雀聲實在吸引人。
梅湘已決定在森林中待整個晚上，爲了尋找聲音！

三位現代音樂的繼承者，是皮耶爾·布雷茲、卡爾韓斯·史托克豪森和盧基·諾諾。
布雷茲
諾諾
史托克豪森
魏本將他們帶入了純淨和樸素，梅湘則爲他們加上色彩和節奏。

音樂變得困難而喧擾…須用腦、耳，甚至心靈來體會
嗯！
嗯！有意思…
那我呢？

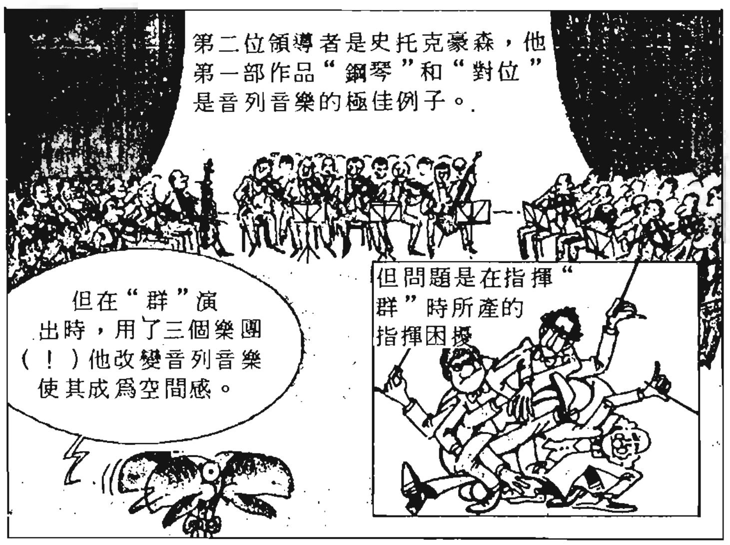
而且也需要很多解釋，這些要作曲家充分來準備。然而作曲家常常只出版他們的作品而已。

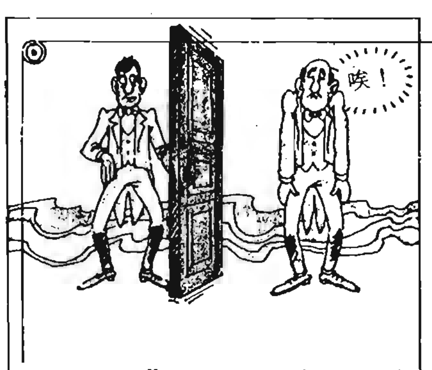
皮耶爾·布雷茲想要用他“所有遺傳的線索”中的辭彙，來尋找新音樂。
THE DOMAINE MUSICAL
音樂領域樂團
不一不！拜一拜託，一不是我
哎喲！好疼！
你說這是“音樂”，我說它是“虐待”！
這實在難以相處
布雷茲的音列音樂是魏本的延續，他想要尋找並掌握聲音的幾個要素，如：音量、張力、音高、等等。
現在…偉大的皮耶爾·布雷茲在最後的一個關口上!!

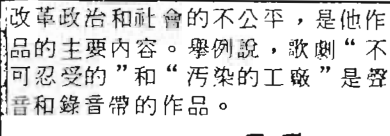
“具象音樂”的先驅者爲皮耶爾·舒芬和他在巴黎的一隊人馬。“具象音樂”是由生活中錄音而成。如“一扇門和一聲嘆息的變奏”是1963年由皮耶瑞·漢利所作。

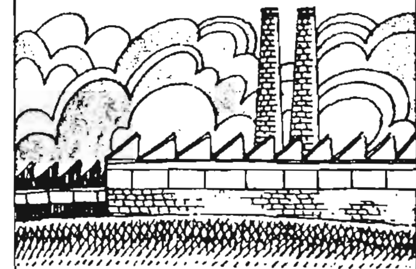

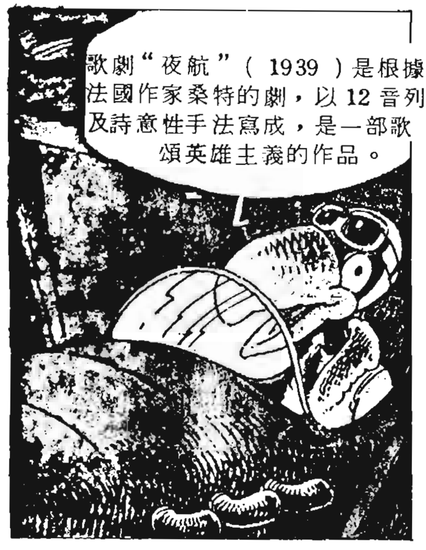

第三位著名的現代音樂者爲義大利的盧基·諾諾，他娶了荀白克的女兒，且非常擁護左派。
對我來說，寫音樂和在街上辯論是同一回事。

諾諾作了許多聲樂曲
"懷念歌曲"是受戰死者的遺書所感而寫。

改革政治和社會的不公平，是他作品的主要內容。舉例說，歌劇"不可忍受的"和"汚染的工廠"是聲音和錄音帶的作品。

盧基·達拉皮可拉，與諾諾相似，也寫了"人道主義"音樂，和許多聲樂作品。

歌劇"夜航"（1939）是根據法國作家桑特的劇，以12音列及詩意性手法寫成，是一部歌頌英雄主義的作品。

達拉皮可拉在"監獄之歌"（1941）和歌劇"囚禁者"（1948）中反映不公正的社會。

雖然我們順利進入實驗時期，但不要忘了"正統的"古典音樂仍存在！在1948年，李察·史特勞斯寫了他優美的"最後的四首歌"。

現代音樂的改革，和新聲音的尋找有很密切的關係。作曲家不再努力的頌揚快樂或悲哀、歡樂或失意，他們的創作充滿了發明和革新……有時令人驚訝！
舉列來說，約翰·蓋基在鋼琴內加入了栓、門、螺絲和小木塊等來改變鋼琴的聲音。

蓋基的音樂像是雞尾酒，有常見的趣事和明亮的新靈感。他有一部作品是爲在一個客廳的所有"樂器"作的，如椅子、桌子等等。

"四分卅三秒"（或可稱爲"夜靜夜"），是在四分卅三秒內鋼琴家坐在台上，一個音都沒有彈奏，觀衆成了獨奏者！

眾（音樂）巨星群聚一堂，多光輝耀眼！更重要的是——它帶來了明日音樂的新希望！
他們為何在同一時間講話呢？是複音音樂嗎？
白遼士先生！容我自我介紹…
華格那先生，賜我一顆指環吧！
奧菲歐先生您好！咦？怎不見尤里底西小姐呢？
史特拉汶斯基，我敬你！
這兒有三位史特勞斯先生你是找那一位？
盧利樂長，你的腳傷好了沒？
哇塞！巴哈以及浩蕩的子女駕到
法朗克先生，你的好搭擋布魯克納呢？
威爾第先生？韋發第先生？
舒曼先生，你跟羅西尼和好了嗎？
ERATO
COULEUR · DELARUE

Scrape scrape
這個
那個
SCRÉECh
尖叫
超級
SUPER
DISCO
狄斯可
METRO
美羅
NBA
Boiiiing
FLASH
閃亮
演奏會
HYPER
PAF
泡夫
如今我們來到現今的世代，到處充滿了輕率、大聲和刺激的音樂，在以前音樂沒有被如此需要過。所以再一次（如果你可聽到我！）……祝你收聽愉快！
咭！咭
ERATO